Кукольный театр: детская энциклопедия

Борис Павлович Голдовский

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Я бы очень хотел, чтобы, прочитав эту кукольную энциклопедию, читатели задумались и, возможно, даже разгадали бы вечную тайну куклы. Кто знает, может быть, вам удастся то, что уже много тысячелетий не удается сделать ни одному взрослому.

- Борис Голдовский
  -
  -
  - А
    - Автоматы
    - Андрюша
  - Б
    - Батлейка (бетлейка)
    - Би-ба-бо
    - Библейские кукольные пьесы
    - Бриоше (Бриоччи) Жан
    - Бунраку
    - Буратини
    - Буратино
  - В
    - Вага
    - Ваянг
    - Вертеп
    - Верховая кукла
    - Витязь ласло
    - Волшебный фонарь
  - Г
    - Габриадзе Реваз Леванович (Резо Габриадзе)
    - Гансвурст
    - Гапит
    - Гиньоль
    - Грядка
  - Д
    - Даланг
    - Doktop Фауст
    - Дубль
  - З
    - Зайцев Иван Финогенович (1863–1936)
    - Запорожец
  - И

- Испанские тени
- К
  - Карагёз
  - Касперле
  - Кашпарек
  - Кечель Пехлеван
  - Кукла на голове
  - Кукла театральная
  - Куклы на воде
  - Кукольная комедия
  - Кукольник
- Л
  - Лягушонок кермит
- М
  - Марионетка
  - Машинка
  - Мешочные (кульковые) куклы
  - Мимирующая кукла
  - Московский театр теней
  - Мубарака
  - Музей театральных кукол центрального академического театра кукол имени С. В. Образцова
- Н
  - «Необыкновенный концерт»
- О
  - Образцов Сергей Владимирович (1901–1992)
  - Олеарий Адам
- П
  - Панорама
  - Панч
  - Перчаточные куклы (петрушки)
  - Петрушка
  - Пикельгеринг
  - Пищик
  - Планшетная кукла
  - Полишинель
  - «По щучьему велению»
  - Пульчинелла (Пульчинелло)
- Р
  - Раек
- С
  - Сицилийские марионетки
  - Спейбл и Гурвинек

- Сплавский Ян (Антонов Иван)
- Т
  - Театр кукол
  - Театр теней
  - Теневые фигуры
  - Тропа
  - Тростевая кукла
  - Тяпа
- У
  - Унима (Unima)
- Ц
  - Центральный театр кукол
  - Цилиндрические куклы
- Ч
  - «Черный кот» («Ша нуар»)
  - Чугмал Иосиф Христиан (1783–1855)
- Ш
  - Ширма
- Я
  - Якубовские

Борис Голдовский
Кукольный театр

Детская энциклопедия

Древние, которые, поверьте, были не глупее нас с вами, считали, что человек — не мера всех вещей и уж тем более не венец творения. Они полагали, что человеку нечего особенно гордиться своим происхождением. Он всего лишь марионетка в руках высших сил. Марионетка, которая выполняет (или не выполняет) свою роль.

Веселый арабский поэт, мудрый философ и великий астролог Омар Хайям как-то грустно, но точно заметил:

«Мы — послушные куклы в руках у творца.
Это сказано мною не ради словца.
Нас по сцене всевышний на ниточках водит
И пихает в сундук, доведя до конца».

Люди смотрят на кукол и видят в них отражение самих себя. И если меняются люди, меняются куклы. Но, с другой стороны, люди тоже отражение. Отражение кукол. А значит, если меняются куклы, то изменяются и люди. Не зря же великий английский писатель Дж. Свифт сказал: «Для того, чтобы показать человека со всеми его странностями, был изобретен кукольный спектакль».

А другой писатель — М. Е. Салтыков-Щедрин — справедливо утверждал, что из всех существующих в мире тайн тайна куклы — самая загадочная.

Я бы очень хотел, чтобы, прочитав эту кукольную энциклопедию, вы, дорогие ребята, задумались и, возможно, даже разгадали вечную тайну куклы. Кто знает, может быть, вам удастся то, что уже много тысячелетий не удается сделать ни одному взрослому…

Искренне ваш, Борис Голдовский

Голдовский Борис Павлович, 1948 г. рождения, широко известен в театрально-кукольных кругах по книгам об истории театра кукол славянских народов, драматургии театра кукол, современной детской литературе (6 книг, переведенных на несколько европейских языков). Кандидат искусствоведения, театральный критик, автор 57 статей в различных энциклопедиях и более 100 статей в журналах России, Украины, Белоруссии, Германии, Польши, Великобритании, США, Южной Кореи, Ирана, Франции, Бельгии и других стран.

Руководит одним из самых больших в мире музеев театральных кукол в Государственном академическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова. Одновременно он же руководит Литературной частью этого театра, куда в 1990 году его пригласил работать С. В. Образцов.

Больше всего любит называть себя «кукольным завлитом», потому что этим ремеслом он занимается с 1976 года. Одна из его книг так и называется — «Записки кукольного завлита». Член совета УНИМА России (Международный союз деятелей театра кукол) и других творческих союзов.

Но больше всего любит, когда под его фотографиями стоит короткая подпись — Борис Голдовский.

A

Автоматы

Куклы-автоматы появились очень давно. Их знали и в Древнем Египте, и в Древнем Риме. Они возникли из магических обрядов древности. Считалось, что первые автоматы изобрели боги. Одним из таких «изобретателей» был древнегреческий бог Вулкан. Эту историю рассказал автор «Одиссеи» и «Илиады» поэт Гомер.

Когда богиня правосудия Фемида пришла в кузницу хромого Вулкана, чтобы заказать ему оружие для своего любимца — героя Ахилла, она увидела, что Вулкан заканчивает изготовление треножников для пиршества богов. Эти треножники были самодвижущиеся. Они сами ездили туда, куда им приказывал Вулкан.

«Двадцать треножников вдруг он работал
В утварь поставить к стене своего благолепного дома,
Он под подножием их золотые колеса устроил,
Сами б собою они приближалися к сонму бессмертных,
Сами б собою и в дом возвращалися взорам на диво…»

Люди всегда мечтали сравняться с богами и создать искусственное подобие человека, животного или птицы… Таких искусственных людей, кукол-автоматов называли андроидами, а тех, кто их создавал: художников, инженеров — тавматургами, «диводелателями».

В греческих и египетских храмах ставили изваяния богов, которые могли поворачивать головы, с открывать рот и глаза, ходить и даже… говорить. Так появился театр кукол-автоматов. Они редко были страшными. Напротив, чаще всего — прекрасными. Существует легенда о том, что древнегреческий скульптор Дедал (тот самый, что изобрел крылья и сын которого — Икар — разбился, подлетев слишком близко к солнцу) не только высекал из мрамора замечательные скульптуры, но и делал их движущимися.

Таких андроидов создавали многие народы мира. Помнишь сказку Андерсена о соловье и императоре, в которой императору подарили механического соловья? Этот соловей теперь живет в Музее театральных кукол Театра Сергея Образцова (см. «Музей театральных кукол»). И поет!..

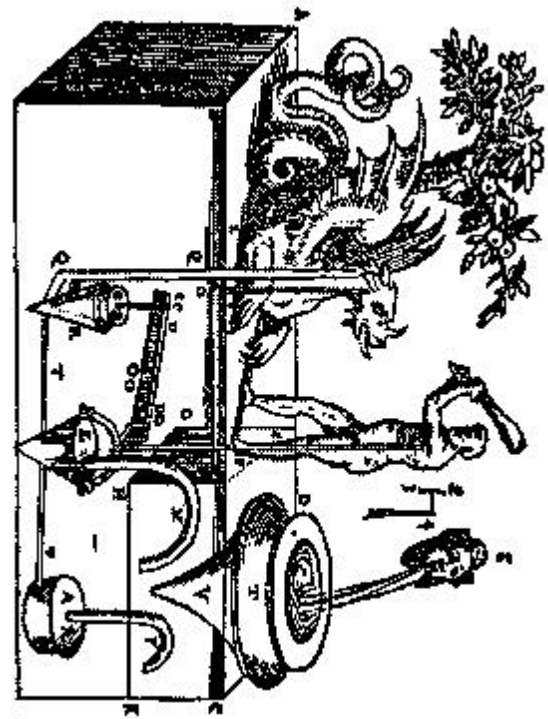
Когда умер первый император России Петр Великий, его жена — императрица Екатерина — приказала сделать «восковую

персону» — куклу, которая была точной копией Петра Первого. Кукла сидела на троне и смотрела не мигая прямо перед собой. Но когда кто-то осмеливался подойти к ней ближе, чем это было положено по этикету, она неожиданно вставала и поворачивалась в сторону дерзкого…

Несколько столетий назад (в XVIII веке) французские механики Ж. Вокансон и Дюмолен создали кукол, умеющих играть на музыкальных инструментах: флейте, свирели, скрипке. А швейцарский мастер Жак Дроз создал механического писца — куклу, изображающую ребенка 5–6 лет, которая сидела за столом перед чистым листом бумаги, макала гусиное перо в чернильницу и четким, красивым почерком выводила на бумаге фразу за фразой… Сын Дроза — Анри, желая превзойти отца, изготовил куклу-художника, которая могла писать картины… Эти куклы-автоматы дожили до нашего времени. Мальчик-писарь, например, хранится в Мюнхенском музее кукол.

Сегодня появляется много новых самодвижущихся кукол-игрушек! Если бы не древние андроиды, их никогда бы не было! Игрушки ходят, разговаривают, прыгают, летают. Из языческих храмов они пришли в нашу жизнь. А кино? Помнишь «Парк Юрского периода», «Кинг-Конг», «Челюсти», «Звездные войны»?.. Все эти акулы, гигантские обезьяны, динозавры — не что иное, как куклы-автоматы, ставшие киноактерами. Конечно, они совершеннее старинных, у многих есть даже искусственный интеллект — компьютерное управление.

Уверен: куклы-автоматы не исчезнут. Они будут совершенствоваться. Так что профессия тавматурга — профессия будущего.



Устройство паркового театра автоматов

Андрюша

Так обычно зовут куклу, с которой работают артисты-вентрологи (чревовещатели). Как правило, они выходят на эстраду с большой куклой, изображающей 4-5-летнего мальчишку. С ней они разговаривают, играют, рассуждают на разные интересные зрителям темы. Вентролог при этом незаметно управляет куклой и говорит за нее, не открывая рта. Искусство вентролога и состоит в том, что он умеет говорить с закрытым ртом.

Б

Батлейка (бетлейка)

Белорусский народный театр кукол, по устройству напоминающий вертеп (см. «Вертеп»). Мистерия о рождении Иисуса Христа и о царе Ироде, решившем его погубить, обычно разыгрывается на Рождество. В репертуаре батлейки также представление «Царь Максимилиан». После этих двух главных спектаклей кукольной батлейки обычно разыгрываются короткие комические истории: «Вольский — купец польский», «Корчмарь Берек» и др. В этих интермедиях главную роль играет Матей — аналог русского Петрушки (см. «Петрушка»), украинского Запорожца (см. «Запорожец»), итальянского Пульчинеллы (см. «Пульчинелла») и др. Матей — любимый народом комический персонаж. Это типичный образ белорусского крестьянина — незлобивый растяпа с хитринкой и добрым юмором.

Би-ба-бо

Простейшая перчаточная кукла (см. «Перчаточные куклы»).

Библейские кукольные пьесы

Самые ранние, записанные кукольные европейские пьесы, рассказывающие о сотворении мира; Адаме и Еве, Ноевом ковчеге и т. д. Схожие сюжеты использовались в средневековых кукольных мистериях и моралите. Сегодня существует много современных версий этих пьес. Один из ярких примеров использования кукольных библейских пьес — представления вертепа (см. «Вертеп»).

Бриоше (Бриоччи) Жан

Некоторые полагают, что Жан Бриоше жил в эпоху короля Людовика XIV (1638–1715), но есть и другое мнение: Людовик XIV жил во времена царствования короля кукольников Жана Бриоше.

Жан Бриоше родом из Италии. Имел две профессии: рвал больные зубы и был кукольником. Одним из самых известных и любимых во Франции.

Даже обезьяна Бриоше, которую звали Фаготен, вошла в историю после своей трагической дуэли с великим поэтом и не менее великим забиякой — Сирано де Бержераком. Сирано, как известно, был завзятым дуэлянтом. Он убил на поединках десять человек, а однажды на кукольном представлении Бриоше принял Фаготена за наглого обидчика. И немудрено. Фаготен был ростом с невысокого человека, одет как слуга, и к тому же у него на боку висела шпага, которую он по неосторожности обнажил. Удар Сирано де Бержерака оказался смертельным. Ошибка поэта привела к тому, что все ярмарочные артисты стали называть именем «Фаготен» своих обезьян.

Любимой куклой Бриоше был Полишинель (см. «Полишинель»). Его шутки мгновенно разносились по всему Парижу. Так, однажды Полишинель Бриоше даже… написал письмо кардиналу Мазарини. «…Господин Жюль!» — говорилось в нем. — Я осмелюсь сообщить Вам, что народ Франции любит меня гораздо больше, чем Вас. Я много раз слышал, как люди говорят: «Пойдем смотреть Полишинеля!» И ни разу не слышал, чтобы сказали: «Пойдем смотреть Мазарини!»

Бриоше и его кукол (особенно проделки Полишинеля) парижане действительно очень любили. Причем все парижане — ремесленники, буржуа, мушкетеры и гвардейцы кардинала. Даже сам король приглашал его развлекать свою семью. Например, в 1669 году кукольный театр Бриоше три месяца играл для короля и его детей во дворце Сен-Жермен.

Бриоше был кукольником замечательным. Его марионетки (см. «Марионетка») производили на зрителей потрясающее впечатление. Казалось, это не куклы, а очень маленькие люди. Однажды Бриоше играл свои спектакли в Швейцарии. Здесь еще не видели таких кукол. А нужно сказать, что в то время Швейцария «славилась» инквизицией. Сразу же после представления, на котором Бриоше показал удивленной публике своих кукол, умевших все — говорить, петь, смеяться, плакать, танцевать, шутить, прыгать и кривляться, кукольника вместе с куклами отвели в магистратуру, где предъявили обвинение в

колдовстве. Свидетели утверждали, что видели и слышали, как маленькие существа, «которые могли быть только дьяволами», разговаривали друг с другом и двигались без участия человека. Бриоше судили, и если бы не ум и изворотливость кукольника, его слава и участие верного друга капитана Швейцарского полка, то Жана Бриоше сожгли бы вместе с куклами.

Но этого не случилось, и Жан Бриоше смог передать свой титул «короля марионеточников» сыну Франсуа, которого парижане ласково называли Фаншоном. Фаншон превзошел своего отца, и даже теоретик классицизма поэт Буало обессмертил его имя в одном из писем, адресованных великому французскому драматургу Расину.

Бунраку

Старинный японский кукольный театр с уникальной техникой представления: каждый из главных героев управляется тремя кукловодами. Четвертый участвующий в спектакле рассказывает саму историю и произносит все диалоги. Пятый участник спектакля играет на трехструнном музыкальном инструменте — сямисэн.

Название «Бунраку» произошло от имени известного владельца театра кукол из города Осака середины XVIII века (его звали Лемура Бунракукена), оно стало нарицательным — так начали называть любой кукольный театр Японии. Фактически этот вид театра известен с XV века как нингио-дзерури (нингио — театральная кукла, дзерури — рассказ под музыку).

С Бунраку (а вернее — дзерури, возникшим намного раньше) связано имя великого японского драматурга, которого часто называют «японским Шекспиром». Это Тикамацу Монзаемон (1653–1724), написавший более ста пьес для кукольного театра. Они были так популярны, что впоследствии их стали играть и в драматических театрах.

Главный кукольник Бунраку одет в японский церемониальный костюм, его помощники затянуты с головы до ног во все черное, в маске из марли. Главный кукольник правой рукой держит куклу перед собой, а левой — управляет движениями головы, глаз, бровей, рта. Короткой тростью и нитями первый ассистент «дирижирует» левой рукой куклы; второй ассистент, стоя на коленях, управляет движениями ног. Все трое должны играть как один, что требует долгих лет совместной работы. Некоторые актеры Бунраку (а ими могли быть лишь мужчины) исполняют только женские роли. Одним из лучших исполнителей женских лирических ролей был великий слепой актер-кукольник Йошидо Бунгоро (XVIII век), который умер в расцвете славы в возрасте 92 лет.

Многие кукольники и сегодня пытаются применить технику Бунраку. Но никому из них еще не удалось подняться на исполнительскую высоту японского традиционного театра кукол.

Буратини

Так в Италии называют петрушечных (перчаточных) кукол (см. «Перчаточные куклы»).

Буратино

Герой итальянского народного кукольного театра. Один из дружной веселой семьи петрушек (см. «Перчаточные куклы»). Назван по имени известного актера итальянской комедии импровизации.

Что же касается Буратино, которого знают все читавшие ставшую хрестоматийной повесть-сказку и пьесу для театра кукол А. Н. Толстого, то это типично русский герой, созданный на основе сказки итальянского писателя К. Коллоди «Приключения Пиноккио». Сегодня Буратино в российском театре кукол не менее популярен, чем Петрушка (см. «Петрушка»).

B

Вага

— панель управления марионеткой (см. «Марионетка»). Манипулируя вагой, кукольник управляет нитями марионетки, и она движется так, как это необходимо кукольнику. Создание ваги и подвеска на нее куклы — целое искусство. Чем точнее баланс, тем выразительнее и послушнее в руках мастера станет марионетка.

Ваянг

Так называется кукольный театр острова Ява, который существует уже на протяжении многих тысячелетий. Яванский театр кукол — ваянг — известен во всем мире. Ваянги разыгрываются как средствами теневого театра (см. «Театр теней»), так и с помощью верховых (см. «Верховая кукла»), тростевых кукол (см. «Тростевая кукла»).

Вертеп

— традиционное кукольное представление, которое показывают во время Рождественских праздников. Вертеп появился и получил наибольшее распространение на Украине, где известен не позднее чем с XVI века. Вертепом также называют саму сцену, на которой показывается кукольный спектакль.

Сцена представляет собой уменьшенную копию, как бы модель сцены драматического театра. Это похожий на домик ящик, открытый со стороны зрителей. Ящик накрыт крышей, наподобие церковного купола, с православным крестом. Под крышей отверстие в форме Вифлеемской звезды. Перед началом представления кукольник зажигает спрятанную там свечу, которая горит в течение всего спектакля. Обращенная к зрителям открытая сторона ящика представляет собой, как правило, двухэтажную сцену. У каждого этажа есть свой «трюм», где кукольник может спрятать руки, с помощью которых он управляет куклами. Персонажи спектакля движутся по прорезям в полу сцены — так, что кажется, будто они играют сами по себе, без участия актера.

На верхней сцене вертепа изображается место рождения Иисуса Христа, куда приходят поклониться и вручить подарки — ладан, смирну и золото — три волхва. Здесь же появляются ангелы и пастухи.

На нижнем этаже сцены — дворец царя Иудеи Ирода, который, испугавшись, что новорожденный Христос в будущем станет царем, отдал солдатам страшный приказ убить всех младенцев. Затем приходит смерть и косой отрубает Ироду голову.

После этой библейской истории «О царе Ироде» на первом этаже вертепа начинается «Комедия о Запорожце» (см. «Запорожец»).

Верховая кукла

Не удивляйтесь, «верховыми» бывают не только лошади. Правда, на верховой кукле нельзя ездить. Верховой называют театральную куклу, которая при игре находится наверху, на театральной ширме (см. «Ширма»). И как бы едет верхом на артисте-кукольнике. Верховые куклы — это перчаточные (они же петрушечные) (см. «Перчаточные куклы») и тростевые (см. «Тростевая кукла»).

Витязь ласло

Венгерский Петрушка (см. «Перчаточные куклы»), герой венгерского театра кукол. Один из членов огромной семьи европейской уличной комедии. Родился в середине XIX века. Веселый парень, гуляка, забияка, храбрец и хитрец, Витязь Ласло до сих пор радует зрителей. Один из лучших исполнителей комедии о Витязе Ласло — венгерский кукольник Хенрик Кеммени.

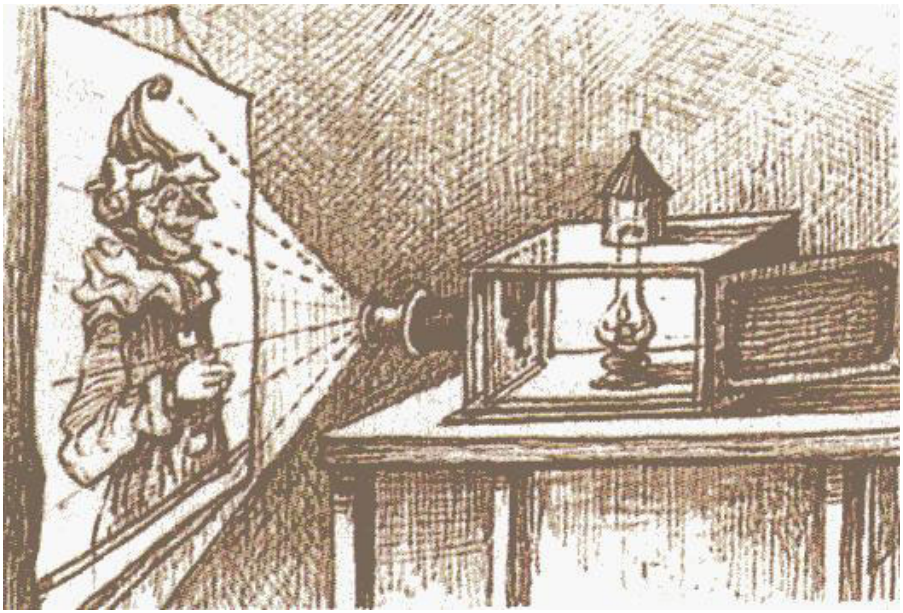
Волшебный фонарь

Изобретен монахом Ордена иезуитов Афанасием Кирхером в начале XVII века. Это проекционный аппарат с масляной лампой. Рисунки наносились на кусочки слюды, позже — стекла. Чтобы фигуры, проецировавшиеся на экран, двигались, Кирхер снабдил аппарат вращающимся диском, на секторах которого нарисованы картинки. На экране они при вращении диска движутся. Изобретение Кирхера сначала широко использовалось церковью, а потом перекочевало в театры и балаганы.

Волшебный фонарь стал излюбленным развлечением многих людей, кем бы они ни были, чем бы ни занимались. Ремесленники, крестьяне, ученые, философы, короли и королевы — все с удовольствием смотрели на волшебные картинки, появляющиеся на экране. Любил кукольный театр и великий французский писатель и философ Вольтер. В замке на границе Лотарингии и Шампани был волшебный фонарь, которым Вольтер любил развлекать гостей. Одна из дам, гостившая в замке, вспоминала: 11 декабря 1738 года Вольтер «дал нам волшебный фонарь с целью заставить нас похохотать. Он показал сюжеты о приверженцах герцога Ришелье, историю аббата Дефонтена и всевозможные комические рассказы. Не было ничего забавнее этого, но, желая подправить фитиль лампы волшебного фонаря, он опрокинул ее на руку. Это немного омрачило наше веселье, но вскоре Вольтер снова начал показ».

О существовании таких проекционных аппаратов в России мы узнаем из номера «Санкт-Петербургских ведомостей» от 12 января 1756 года. Вот текст объявления:

«На Васильевском острову близ биржи в квартире у трактирщика Карла Цедера можно видеть куриозный фонарь, который охотникам показывать будет ежедневно по вечерам с начала до исходу 9 часа, а за смотрение сего фонаря каждая персона платить имеет по 10 копеек… охотникам объявляется, что оный фонарь продан быть имеет».



Г

Габриадзе Реваз Леванович (Резо Габриадзе)

Родился в 1936 году в городе Кутаиси (Грузия). Учился в Кутаисском педагогическом институте на историческом факультете, а также в Тбилисском государственном университете на журналистском и филологическом факультетах. В 1968 году закончил Высшие режиссерские и сценарные курсы в Москве.

Известный грузинский, русский режиссер, художник-график, скульптор, драматург театра кукол, писатель, киносценарист и кинорежиссер. В конце 70-х годов, будучи автором более 30 киносценариев, многие из которых имели громкий успех, заинтересовался театром марионеток (см. «Марионетка») и в 1980 году основал собственный театр кукол (Тбилисский театр марионеток под руководством Резо Габриадзе).

Спектакли этого театра — «Альфред и Виолетта» (1980), «Бриллиант маршала де Фанте» (1982), «Осень нашей весны» (1986), «Дочь императора Трапезунда» (1988) — с успехом были показаны на гастролях в Москве, Санкт-Петербурге, Берлине, Мадриде, Париже, Лос-Анджелесе, Лозанне, Цюрихе и в других городах.

С 1990 года Резо Габриадзе работает в разных театрах и городах мира: «Помоги нам, Святой Антоний», 1991, Лозанна, Швейцария; «Песня о Волге», 1996, Санкт-Петербург, Россия.

В 1994–1996 гг. — главный режиссер Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова. Подготовил большую часть (куклы, декорации, сценарий) спектакля «Песня о Волге».

Художественный мир Резо Габриадзе — своеобразный сплав грузинской и русской культуры, где основу все же, видимо, составляет русская культура, а колорит и очарование — грузинские.

Гансвурст

Если перевести это имя с немецкого, то получится «Иван Колбаса». Гансвурст — один из самых известных героев немецкой кукольной комедии. Он любитель поесть за чужой счет, погулять и повеселиться.

Создатель Гансвурста — «отец венской народной комедии» Иозеф Страницкий (1676–1726). Сын лакея, чех по национальности, Страницкий был родом из немецкого города Граца. Он рано остался сиротой, много странствовал с бродячими кукольниками-марионеточниками, играл в кукольных комедиях о докторе Фаусте (см. «Доктор Фауст») и Дон Жуане.

В 1699 году Страницкий стал хозяином собственного кукольного театра и написал для него свою версию «Фауста», включив в сюжет, где раньше действовал Пикельгеринг (см. «Пикельгеринг»), нового персонажа — Гансвурста. Он удивительно прожорлив, абсолютно раскован и свободен. По сравнению с Пикельгерингом более груб, зато без военных замашек. (Гансвурст был персонажем сугубо штатским.) Страницкий создал куклу, похожую на альпийского крестьянина, заставил говорить его на родном диалекте, одел в костюм с желтыми шароварами, низкими ботинками, красной курткой без застежек, белым воротничком в оборках и знаменитой остроконечной шляпой на голове. На переднике с монограммой красовалось нашитое на зеленое поле сердце, за спиной — ранец в виде колбасы, а за поясом — кнут.

Любой спектакль с участием Гансвурста приобретал типичные черты уличной народной комедии типа комедии о Петрушке, Пульчинелле или Панче (см. соответствующие статьи). (Хотя одна существенная разница все же была — Гансвурст, как правило, был марионеткой, а не петрушкой.)

Появившись на свет, Гансвурст стал вездесущим. Он неожиданно возникал то в комедии об Адаме и Еве, давая им различные советы, то в представлении о Давиде и Голиафе, то громко сокрушался об отсутствии пива, сосисок и колбасы в ковчеге старика Ноя.

В 30-х годах XVIII века в немецких городах давалась кукольная комедия о любимце царя Петра Первого — Александре Даниловиче Меншикове. В этом спектакле одну из главных ролей играл, конечно же, Гансвурст, который одурачивал, как писали в афишах, «забавных сибирских браконьеров».

Гансвурст был одним из самых любимых персонажей многих немецких писателей. К примеру, великий Гете устроил в

Веймарском дворце театр марионеток, где игралась и его «Комедия о Гансвурсте». Кукольный театр был постоянным спутником Гете с детства до глубокой старости. Куклы, маски, «китайские тени», шутки Гансвурста мы встречаем во многих его произведениях.

Немецкий Гансвурст — ровесник голландского Пикельгеринга, но он на столетие пережил своего кукольного собрата и сумел остаться не только в трудах историков, но и в сотнях литературных произведений.

Гапит

Короткая палка, на которую насажена голова театральной куклы. Благодаря ему кукла может поворачивать, поднимать и опускать голову, открывать и закрывать рот, глаза, двигать ушами — короче говоря, делать все, что необходимо кукольнику в спектакле.

Гиньоль

Это случилось в прославленном французском городе ткачей Лионе. В годы правления Наполеона жил в Лионе замечательный кукольник — Лоран Мурге. Сначала он был таким же обыкновенным ткачом, как и сотни других. Но во время французской революции потерял работу и, чтобы не умереть с голоду, стал промышлять на ярмарках вырыванием больных зубов. Нужно сказать, что делом этим, как правило, занимались кукольники. Это была их вторая (а иногда первая) профессия. Поэтому не удивительно, что Мурге занялся и кукольным театром — показывал на ширме (см. «Ширма») традиционные французские комедии с Полишинелем (см. «Полишинель»). Взяв за основу традиционного французского кукольного героя, он сделал новую куклу-шута, одев ее наподобие лионского ткача, и назвал ее Гиньолем.

Гиньоль, в отличие от Полишинеля, не шут и не слуга. Он был обыкновенным лионским ткачом, снимал с женой Марлон квартиру у Домовладельца и время от времени ссорился с Хозяином фабрики.

Новый герой уличной комедии сначала полюбился лионским горожанам, потом — всей Франции, а затем — миру. Да так полюбился, что именем этой куклы из народной уличной комедии назвали особый жанр драматургии — короткие смешные и страшные театральные пьесы, и также все кукольные «петрушечные» театры Франции.

В 1910 году на одной из центральных площадей Лиона Гиньолю был поставлен памятник.

Гиньоль — хороший малый, насмешник, веселый, беззлобный зубоскал. Типично народный лионский характер: добр, умен и понятлив, склонен к проказам, не слишком совестлив, невежественен, всегда готов оказать услугу друзьям. Костюм Гиньоля — бесформенная приплюснутая шляпа, из-под которой торчит хвостик. На нем цветной жилет, в руках дубинка, которой он бьет Хозяина фабрики. В отличие от собратьев — от Пульчинеллы до Петрушки (см. «Пульчинелла» и «Петрушка»), Гиньоль действительно «хороший человек». Да, он неидеален. А ты знаешь идеальных людей?

В 1998 году вся Франция праздновала 190-летие Гиньоля.

Грядка

На этой грядке не растут ни морковь, ни капуста. На ней играют куклы, потому что в кукольном театре грядкой называется верхний передний край ширмы (см. «Ширма»).

Д

Даланг

Актер-кукольник в ваянге — яванском театре кукол (см. «Ваянг»). Он никогда не говорит за кукол, не озвучивает их. Он только играет. Текст же произносит чтец, который во время спектакля находится всегда рядом с далангом.

Доктор Фауст

Один из величайших сюжетов, созданных человечеством. В 1587 году в Германии появилась народная книга И. Шписа «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике», и почти одновременно на ярмарках Франкфурта-на-Майне странствующие кукольники стали играть спектакль «Чудесные и печальные истории доктора Фауста — чернокнижника из Виттенберга». Представление, так же как и книга, сразу стало «бестселлером». Кукольный «Фауст» ураганом пронесся по Западной Европе, а в начале XVIII века появился в России. Сюжет стал необыкновенно популярным, и уже через год после появления книги Шписа английский поэт и драматург Кристофер Марло написал «Трагическую историю доктора Фауста», которая сразу же стала играться на драматической и кукольной сценах Англии.

Обогащенный мастерством драматурга, кукольный «Фауст» вернулся в Германию и Австрию вместе с бродячими английскими кукольниками. (А заодно завоевал и всю Европу.) Вернувшись, кукольный «Фауст» продолжал изменяться. Драматурги и кукольники того времени привнесли в него немало новых сцен и одного из новых героев — Гансвурста (см. «Гансвурст»).

Кукольные комедии о докторе Фаусте послужили для многих писателей основой их версий и литературных фантазий на эту тему. Так, например, встретились с кукольным театром Лессинг и Гете, и встреча эта принесла известные всем плоды.

Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781), немецкий писатель, много лет лелеял мечту написать собственного «Фауста». В его библиотеке было несколько рукописей с текстами кукольных представлений о виттенбергском чернокнижнике. Несколько раз он приступал к работе. Сохранились отдельные сцены, план пролога и первого действия. Но рукопись потерял кучер, который должен был доставить ее в Лейпциг одному из родственников писателя.

Иоганн Вольфганг Гете (1749–1832) впервые встретился с кукольным театром еще ребенком на Рождество, когда бабушка подарила ему набор марионеток (см. «Марионетка»). Мальчишка превратился в заядлого кукольника и показывал собственные кукольные спектакли. Для будущего титана мировой культуры театр марионеток был первой школой литературы, ораторского искусства, драматургии. Наконец «Фауст» — кукольная комедия, которую знали все, которая игралась в каждом немецком городе и

прошла путь от Лондона до Москвы, — стала лейтмотивом жизни Гете.

«…Идея этой кукольной пьесы, — писал он, — звенела и пела во мне на все лады, она повсюду была со мной… и была моим наслаждением в часы одиночества». Гете написал своего «Фауста», ставшего одним из самых великих произведений, созданных человечеством. И кукольный театр сыграл в этом не последнюю роль.

Дубль

Так называют в кукольном театре подменную куклу. Внешне это точная копия «основной», за исключением одежды или внутреннего устройства. Когда в какой-либо сцене спектакля основная кукла не может выполнить то или иное действие (прыгать, летать, кувыркаться, превратиться во что-нибудь и т. д.) или должна быть по-другому одета, ее незаметно для зрителей меняют на куклу-дубль.

3

Зайцев Иван Финогенович (1863–1936)

Его называли «последним кукольником России». Иван Зайцев — легенда народного театра кукол, известный русский кукольник, первым получивший почетное звание «Заслуженный артист России». Профессиональные выступления начал, когда ему исполнилось семь лет, в цирке Гинке в Москве, где его отец был цирковым наездником и искусным бутафором. В цирке Иван Зайцев умел почти все. Он был и танцором, и фокусником, и клоуном, и чревовещателем, и шпагоглотателем, и «каучуковым мальчиком»…

С 80-х годов работал с куклами в известном московском балагане Вайнштока и Механическом театре кукол Тарвита, где принимал участие в кукольных представлениях, изображавших известные битвы и экзотические сцены — «Взятие Плевны», «Сдача Османа-паши», «Въезд шаха Персидского», «Похороны Папы Римского» и др.

С 90-х годов выступал с собственным кукольным спектаклем «Цирк», который с удовольствием смотрели и дети, и взрослые. Спектакль состоял из цирковых номеров, которые с блеском исполняли куклы-марионетки. Некоторые из этих кукол сохранились в Музее кукол Театра Образцова (см. «Музей театральных кукол»).

Одновременно Иван Зайцев ходил со своей ширмой (см. «Ширма») и шарманкой по московским улицам и дворам; показывая представления о Петрушке (см. «Петрушка»). Среди спектаклей Зайцева было и «Путешествие купца Сидорыча в ад и рай», напоминавшее по сюжету старинное кукольное представление о докторе Фаусте (см. «Доктор Фауст»).

В 1932 году Ивана Зайцева пригласил работать в только что созданный театр кукол Сергей Образцов (см. «Образцов»). Работая в театре, продолжал играть традиционные кукольные спектакли, передавая свое искусство и даже оказывая финансовую помощь молодому театру кукол.

Иван Финогенович Зайцев одинаково хорошо владел и марионетками (см. «Марионетка»), и перчаточными куклами (см. «Перчаточные куклы»), сам их делал, придумывал кукольные трюки и представления.

Искусство Ивана Зайцева восходит к древней традиции русского скоморошества. Можно сказать, что он завершил в России эту эпоху, передав эстафетную палочку старинного кукольного театра Сергею Образцову.

Запорожец

Один из главных героев представлений украинского народного кукольного театра — вертепа (см. «Вертеп»). Это украинский Петрушка (см. «Петрушка»), персонаж, в котором сконцентрировались черты украинского народного характера. Запорожец — смелый гуляка-воин, не прочь прихвастнуть, не лезет в карман за словцом и не дает себя в обиду. Его дубинка опускается на голову и правого, и виноватого. Даже сам черт убегает от Запорожца, поджав хвост.

И

Испанские тени

В средние века в Испании некоторое время артистам было запрещено выходить на сцену. А выйти хотелось. Вот они и придумали испанские тени, играли свои спектакли… через экран. С тех пор такую технику театра, когда вместо силуэтов кукол на экране появляются силуэты людей, называют испанскими тенями.

Если вы с улицы смотрите в окно и видите на занавесках тень, это и есть испанская тень, иначе теневой театр (см. «Театр теней»), где вместо теневых фигур (см. «Теневые фигуры») — фигуры реальных людей или вещей.

K

Карагёз

— в переводе — «черный глаз» — герой турецкого театра теней (см. «Театр теней»).

Первое упоминание о Карагезе и описание самого кукольного представления относятся к 1623 году. Спектакли Карагеза обычно проходят в турецких кофейнях. Их играет один человек (карагезджи), который управляет теневыми фигурками (см. «Теневые фигуры») и озвучивает по очереди всех персонажей, меняя при этом голос. Теневые фигурки сделаны из тонкой телячьей или верблюжьей кожи, раскрашены яркими красками (как правило, красной и зеленой). С художественной точки зрения теневые фигурки Карагеза уступают более изысканным яванским или китайским собратьям. Впрочем, и само представление по содержанию значительно грубее.

Вид у Карагеза воинственный. Он драчун и хулиган. Говорят, что прототипом Карагеза был вполне реальный турецкий кузнец. Он жил в середине XIV века при дворе султана Орхана и работал на строительстве мечети. Очень любил поболтать со своим другом каменщиком Хадживатом. Они один за другим рассказывали друг другу анекдоты, поэтому работа шла очень медленно. Султан узнал об этом и решил казнить обоих. Не за анекдоты, а за плохую работу. И казнил, а потом раскаялся, но было поздно. Тогда, чтобы утешить султана, один из его приближенных вырезал теневые фигуры ЗФ Карагеза и Хадживата и показал представление, в котором друзья снова, как живые, разыгрывали свои анекдоты. Говорят, это успокоило султана, и с тех пор спектакли с участием Карагеза играются во всей Турции.

Касперле

Главный герой немецкой уличной комедии, прямой потомок Гансвурста (см. «Гансвурст»). Если «отцом Гансвурста» считается Иозеф Страницкий, то «отцом Касперле» по праву является граф Франц Поччи. Именно в его пьесах, которые играются кукольниками и до сего дня, появился этот персонаж, заменивший старого доброго обжору Гансвурста. Характер Касперле — самого популярного немецкого кукольного героя, именем которого называются многие театры, — легко понять по пьесам, где он играет одну и ту же роль — свою собственную — Касперле.

В детской пьесе Ф. Поччи «Совиный замок» Касперле, благодаря волшебству, делается министром. Принимая высокую должность, он лукаво замечает, что «вместе с должностью приходит и мудрость».

В другой детской пьесе на вопрос Крокодила: «Где моя жена, где мой ребенок?» — Касперле спокойно отвечает: «За кулисами…» В этом же спектакле Касперле попадает в дремучий лес. Он оглядывается вокруг и, обращаясь к публике, говорит: «Декорация — незнакомый мне лес. Ее, кажется, снова покрасили, и теперь я абсолютно потерял ориентацию».

Касперле играет в романтических спектаклях, которые так любят немецкие дети и взрослые. Он выступает на одной сцене с благородными влюбленными, рыцарями, королями, принцами, принцессами, страшными сказочными духами, аллегорическими персонажами… Но сам он — глуповатый, хитрый обжора — совершенно из другого мира. Здесь он как слон в посудной лавке, и его появление каждый раз вызывает у зрителей ожидание чего-то смешного и неожиданного. Во всем другом он мало отличается от Гансвурста: также любит наказать обидчиков палкой и такой же любитель колбасы, пива и сосисок.

Касперле — непременный герой детских кукольных спектаклей.

Кашпарек

Главный герой традиционной чешской кукольной комедии. Близкий родственник Касперле (см. «Касперле»). Он появился в Чехии в конце XVIII века — в 1790 году, заменив своего предшественника — кукольного шута по имени Пимперле.

Кашпарек говорил с публикой по-чешски, хотя этот язык не был официально признан властями того времени. Народ с восторгом принял нового, понятного им героя, протестовавшего против немецкого засилья в Чехии.

Кашпарек был, как правило, куклой-марионеткой (см. «Марионетка»), играл свои комедии и на улице, и в различных домах. Уличные представления по сюжету были очень похожи на русского Петрушку (см. «Петрушка»), а на сцене он появлялся в качестве шута на спектаклях о докторе Фаусте (см. «Доктор Фауст») и Дон Жуане.

В XIX веке, выступая с Кашпареком, в Чехии прославился известный всему миру кукольник Матей Копецкий. Ему и его герою в 1947 г. был поставлен памятник в городе Колодеи под Лужницами.

Кечель Пехлеван

Герой иранского и узбекского театров кукол. В буквальном переводе — «Плешивый богатырь»: он действительно совершенно лыс. В отличие от многих героев европейской уличной комедии хорошо воспитан. Но его глубокое лицемерие вполне скрашивает это единственное достоинство и делает Плешивого богатыря любимым героем иранских зрителей. Плешивый богатырь страшный ханжа. Совершеннейший кукольный Тартюф. Он очень учен, любит сочинять стихи, но все это только плутовская маска.

Приходит он, например, к мусульманскому священнику. Только вошел, а зрители уже хохочут, глядя на его ужимки и старание казаться благочестивым верующим. Он наизусть читает стихи Корана, поднимает глаза к небу… Но незаметно, слово за слово, меняет тему разговора, и вот уже вместе со священнослужителем Плешивый богатырь пьет вино, играет на гитаре и совершенно забывает о благочестии.

Если русский Петрушка (см. «Петрушка») только собирается жениться, то Кечель Пехлеван уже женат. Его жену зовут Биче Ханум. Правда, они часто ссорятся и лупят друг друга.

В отличие от европейских кукольных представлений, спектакли Кечель пехлевана, как правило, бесплатные. В Иране в качестве антрепренеров — тех, кто платит всем участвующим в спектакле, выступают богатые люди, которые хотят заслужить любовь и уважение зрителей.

Например, в 1855 году один богатый вельможа устроил в столи— У;) це Ирана Тегеране спектакль Кечель пехлевана, который длился… 14 дней! Это представление поражало воображение богатством: куклы и декорации были украшены дорогими тканями и драгоценными камнями.

В кукольных представлениях стран Востока очень редко пользуются театральной бутафорией. Даже голова этой перчаточной куклы (см. «Перчаточные куклы») делается не из папье-маше или дерева, а из небольшой тыквы.

Кукла на голове

Разновидность верховой куклы (см. «Верховая кукла»). Используется, как правило, для коротких кукольных эстрадных номеров. С куклой на голове работали многие известные кукольники, в том числе и Сергей Образцов (см. «Образцов»). Кукла укрепляется на голове артиста, который стоит за ширмой (см. «Ширма»). А руки актер продевает в рукава одежды куклы, и они становятся руками его куклы.

Кукла театральная

Это действующее лицо любого кукольного спектакля, персонаж, созданный художниками специально для кукольной сцены. Театральные куклы бывают двух видов — верховые (находятся выше актера) и низовые (находятся ниже актера-кукольника, потому что он управляет ими сверху).

Верховые куклы — это перчаточные, тростевые, теневые куклы. Низовые — это марионетки и планшетные куклы.

Куклы на воде

Персонажи вьетнамского народного кукольного театра. Их показывают не на сцене, не на ширме (см. «Ширма»), а на воде. (Зрители, конечно, сидят на берегу.) В воде на больших поплавках плавают декорации. За ними, невидимые публикой, стоят по пояс в воде артисты. У каждого в руке длинный шест, направленный в сторону зрителей. Но этот шест не виден, потому что он находится под водой. К другому концу шеста прикреплена кукла. В нужный момент куклы как бы выныривают из-под воды и играют на воде, как на сцене. А когда им нужно уйти, артисты опускают шест на дно и куклы вместе с шестом ныряют в воду. Так все получают удовольствие: зрители, потому что видят интересный кукольный спектакль, а артисты… потому что купаются.

Кукольная комедия

— старинное название любого кукольного представления, будь то трагедия, драма, фарс, опера, балет, пантомима или на самом деле комедия.

Кукольник

Это и артист, и скульптор, и изобретатель. Человек, конструирующий свой собственный, кукольный мир. Кукольник — это не профессия, это свойство души, способность оживлять весь окружающий мир.

Л

Лягушонок кермит

Один из самых известных лягушат в мире Его создатель — Джим Хенсон, замечательный английский кукольник. С этого лягушонка начался телевизионный сериал Маппет-шоу.

Компания Джима Хенсона — одна из самых больших в мире. Она делает кукол почти для всех фантастических и сказочных фильмов, которые снимаются на Западе. Джим Хенсон был другом и учеником Сергея Образцова.

M

Марионетка

Марионетки — аристократы кукольного мира. С ними дружили цари, великие философы, ученые, поэты, конструкторы и математики. Марионетки управляются с помощью нитей. Одни концы нитей закреплены на голове, руках, ногах, туловище куклы, а другие — на ваге (см. «Вага»). Управляя вагой, актер управляет движениями марионетки.

Марионетка — гениальная древнейшая модель человека. Не зря же большинство философов всех времен и народов любили смотреть на игру этих кукол. «Человек — это марионетка, управляемая божеством», — утверждал древнегреческий философ Аристотель. А другой великий философ — Платон, беседуя с учениками, брал в руки марионетку и объяснял своим ученикам, что людьми, подобно марионеткам, правят нити Добра и Зла, Добродетели и Порока. Но слушаться нужно только одной нити — золотой нити разума. («Золотой» называется нить, управляющая головой куклы.)

Есть легенда о том, как марионетка стала называться марионеткой. Это случилось в один из ярких солнечных дней больше тысячи лет назад — в 944 году в Венеции. Двенадцать красивейших итальянских девушек в свадебных нарядах направились в церковь святой девы Марии, чтобы сочетаться браком со своими возлюбленными. И вдруг на город напали пираты, приплывшие на быстроходных каравеллах из Триеста. Пираты похитили всех невест, отвезли их на свои суда и вышли в море. Горе и ужас охватили горожан. Но двенадцать отважных женихов бросились в погоню за негодяями, догнали их и спасли девушек. Венецианцы встретили освободителей с ликованием и возблагодарили деву Марию, которая помогла одержать победу над пиратами. С тех пор каждый год в день святой девы Марии горожане выносят на улицы города куклы на нитях, изображающие девушек в свадебных нарядах и их заступницу деву Марию. Эти куклы — деревянные Марии, или иначе «марионы», — получили название «марионетки» — маленькие Марии.

Марионетки — самые популярные в Западной Европе куклы.

Машинка

Это не «Мерседес» и не «Рено». «Машинкой» кукольники называют небольшой механизм, управляющий куклой. Она служит для того, чтобы кукла могла поворачивать и наклонять голову, открывать и закрывать глаза, рот, хмурить брови, улыбаться… Как правило, машинка крепится на гапите (см. «Гапит»).

Мешочные (кульковые) куклы

Чего только не бывает в кукольном театре! То, что в обыкновенном мире просто мешок, здесь — кукла из бумажных и матерчатых кульков, набитых ватой и кусочками пенопласта. Голову, лицо куклы рисуют на мешке или кульке. Актер управляет куклой, вставляя руку в кулек.

Такие куклы делали еще в древнем Китае. Видимо, они появились тогда, когда еще не изобрели перчаток, а значит и перчаточных кукол (см. «Перчаточные куклы»).

Мешочную куклу сделать очень просто. Можешь попробовать.

Мимирующая кукла

Верховая кукла (см. «Верховая кукла»), сделанная из мягкого материала (латекс, лайка, трикотин, резина и т. д.). Рука кукольника — в голове такой куклы. Работая пальцами, он открывает и закрывает рот куклы, морщит лоб, нос, шевелит ушами и т. д. Сделать хорошую мимирующую куклу очень трудно. Лучше всех их создавала русская художница советского периода Екатерина Беклешова.

Московский театр теней

Единственный в России большой государственный Театр теней. Был организован в 1937 году при Музее детской книги. Основали его Я. Мексин, художница Е. Зонненштраль и актриса, режиссер С. Свободина. Театр открылся премьерой спектакля «Тиль Уленшпигель».

Театр теней работал очень интересно и сделал множество прекрасных теневых спектаклей. Одним из лучших был «Пушкинский спектакль», куда вошли «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане» и стихотворение «Памятник».

Первые спектакли принесли театру успех. Детские представления делались по принципу европейского театра теней (см. «Театр теней»): теневые фигуры (см. «Теневые фигуры») управлялись актерами снизу с помощью нитей. Спектакль вел чтец, а на экране зрители видели иллюстрации к тексту.

Со временем в театре изобрели собственную теневую технику. Теневые фигуры-куклы не прижимались к экрану, а проецировались издалека с помощью специальной аппаратуры. Это позволило значительно увеличить поверхность экрана, не увеличивая сами теневые фигуры (а значит — показывать спектакли в больших залах). Театр начал также применять и китайскую технику вождения теневых фигур. (Куклы прижимаются к экрану и передвигаются с помощью палочек, которые прикреплены перпендикулярно к ним.) Среди спектаклей театра были такие, как «Приходи, сказка!», «Три толстяка» и представление для взрослых «Живые афиши», где на экране оживали дружеские шаржи на Вана Клайберна, Чарли Чаплина, Ива Монтана и др.

Московский театр теней работает и сегодня. В его репертуаре не только теневые спектакли, но и обыкновенные — кукольные.

Мубарака

Традиционный герой иранского уличного театра кукол. В отличие от петрушечной куклы Кечель пехлеван (см. «Кечель пехлеван»), Мубарака — простая марионетка (см. «Марионетка») с двумя-тремя нитями. Голос у него пронзительный, громкий, петрушечный: кукольник, работая с Мубарака, пользуется пищиком (см. «Пищик»). Мубарака черен лицом, хитер, драчлив. У него белые, навыкате глаза, рот до ушей (но самих ушей нет), большой нос. Одет Мубарака почти так же, как и Петрушка (см. «Петрушка»). На нем красная рубаха до колен. А вот колпачка с кисточкой нет. Впервые Мубарака появился в Иране более 200 лет назад. Его очень любят иранские зрители. И даже Иранское отделение Международного союза деятелей театра кукол называется Мубарака-УНИМА (см. «УНИМА»).

Музей театральных кукол центрального академического театра кукол имени С. В. Образцова

Организован в 1937 году. Его основателем и первым директором был актер А. Я. Федотов.

Музей — единственное в России и крупнейшее в мире собрание театральных кукол всех известных систем от античности до наших дней. В нем хранятся ценнейшие архивные документы, книги с автографами многих выдающихся деятелей искусства, науки и другие раритеты. Это более 3,5 тысяч театральных кукол и атрибутов кукольных представлений из 60 стран мира, около 8 тысяч афиш, плакатов, программ спектаклей, эскизы декораций и костюмов, чертежи, рукописи, фотографии, негативы, слайды, кинофильмы и материалы по истории мирового и российского театра кукол, личные фонды.

Среди музейных раритетов куклы монгольского буддистского обряда «Цам» и мусульманской поминальной мистерии «Тазие», куклы индийских, китайских и других театров теней, украинский вертеп и польская «шопка», куклы рыцарских европейских театров, балаган народного русского кукольника Ивана Зайцева, куклы русского серебряного века, Спейбл и Гурвинек великого чешского кукольника Й. Скупы, куклы сольной программы С. Образцова, куклы фронтовой самодеятельности времен гражданской и второй мировой войн.

В фондах музея хранятся уникальные фильмы-спектакли Театра С. Образцова и лучших театров кукол мира.

Музей ведет большую экскурсионную и научную деятельность. Работает лекторий для детей и взрослых. Каждый год выставки музея посещают более 250 тысяч человек.

Частью Музея является и Мемориальный рабочий кабинет С. В. Образцова. В мае 1996 года открыт филиал Музея — Музей-квартира С. В. Образцова, где бережно сохраняются личные вещи мастера и уникальная коллекция произведений искусства XVII-XX вв., в течение жизни собиравшаяся С. В. Образцовым и описанная им в книге «Моя кунсткамера».

Музей театральных кукол пользуется заслуженной мировой славой. Его выставки побывали в десятках стран.

H

«Необыкновенный концерт»

Самый известный кукольный спектакль, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса. Был создан С. В. Образцовым (см. «Образцов») в 1946 году. Пользуется огромной зрительской любовью во всем мире и в наши дни.

Идея создания спектакля появилась в годы Великой Отечественной войны, когда Сергей Образцов занимался фронтовыми кукольными программами. А после войны в театре приступили к работе над ним. Работа шла весело — по принципу театрального «капустника». Все актеры были заражены идеей сделать смешную пародию на обыкновенный концерт. Поэтому и сам спектакль назвали «Обыкновенный концерт».

В «Обыкновенном концерте» узнавалась пародия на тогдашний эстрадный мир: конферансье, цыганский хор, «юное дарование», жанровая певица, сцена из оперетты…

Так прошли три триумфальных года со дня премьеры. И вдруг этот любимый всеми спектакль запретили. Чиновникам от культуры не понравилось, что в нем «нет положительного героя». Театр обвинили в клевете на советскую эстраду.

С. В. Образцов стал искать выход из положения, и вскоре решение было найдено; он сказал, что теперь в спектакле будет «положительный персонаж». Этим персонажем станет он сам — лауреат Государственной премии, один из самых известных людей страны. Он сам поведет «Обыкновенный концерт», переименовав его в «Необыкновенный концерт». Раз он «необыкновенный», значит, такого в жизни не бывает. Чиновники от культуры были вполне удовлетворены, и спектакль остался жить.

В 1968 году была подготовлена его «вторая редакция». Заново сделали кукол, декорации, обновили тексты, придумали новые номера.

В чем же секрет рекордно долгой жизни «Необыкновенного концерта»? Прежде всего в таланте его создателей Сергея Образцова и его труппы.

O

Образцов Сергей Владимирович (1901–1992)

Один из самых известных артистов-кукольников XX века. Режиссер, писатель, художник. Его фильмы, спектакли, книги знают и любят во всем мире. А началось все с детской игрушки — перчаточной куклы Би-ба-бо (см. «Би-ба-бо»).

Сам Сергей Образцов вспоминал об этом так: «…Мама подарила мне маленькую смешную куклу. Называлась эта кукла Би-ба-бо и состояла из целлулоидной головки и синего халатика, одевающегося на руку как перчатка… Все, что ни делал Би-ба-бо, было смешно и немного трогательно. Я его и любил, и жалел, как любят и жалеют дети маленьких котят. Даже гулять я его брал с собой, и он торчал в рукаве моего полушубка, рассматривая прохожих, городового, детей на Чистопрудном бульваре или витрину магазина… Прошло детство, прошли школьные годы, карандаши и кисти завладели в девятнадцать лет мною окончательно. Я решил стать художником. Но время тогда было голодное, игрушек у детей было мало, и я с друзьями попробовал сделать куклы Би-ба-бо на продажу. Я сделал негритенка и никому его не продал. То ли потому, что покупателя не нашел, то ли потому, что торговать не умел. А скорее всего потому, что с таким веселым негритенком расставаться было жалко…»

Вот с этого негритенка и начался путь великого кукольника. Замечательный художник, ученик А. Е. Архипова и В. А. Фаворского, один из ведущих актеров Музыкальной студии Московского Художественного театра, «звезда» эстрады и создатель целого художественного направления «пародии в куклах», писатель, киносценарист, общественный деятель — до последних дней жизни он руководил своим театром, в котором создал 61 спектакль, в том числе такие известные, как «Необыкновенный концерт», «Волшебная лампа Аладина», «По щучьему велению», «Под шорох твоих ресниц», «Чертова мельница», «Божественная комедия», «Дон Жуан» и многие другие.

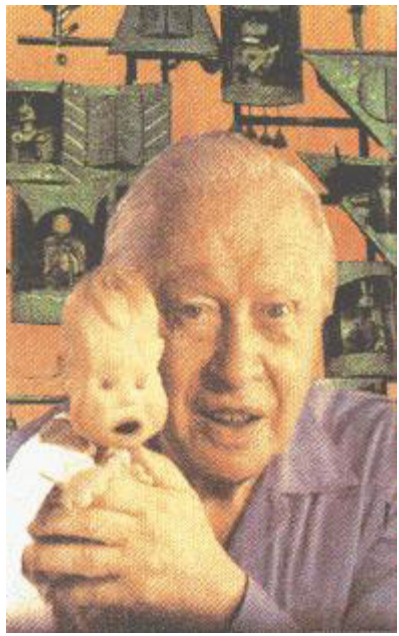
Он вырастил и воспитал несколько поколений блистательных актеров, режиссеров, сценографов, художников и драматургов-кукольников, которые работают в сотнях театров России и других стран мира.

С. В. Образцов — создатель жанра документального киномонолога, автор фильмов «Кинокамера обвиняет», «Удивительное рядом», «Невероятная правда», «Кому он нужен,

этот Васька».

Свое литературно-теоретическое наследие он завещал нам в книгах: «Моя профессия», «Актер с куклой», «Эстафета искусств», «По ступенькам памяти», «Моя кунсткамера» и др.

С. В. Образцов — выдающийся общественный деятель, был почетным президентом УНИМА (Международный союз деятелей театра кукол, см. «УНИМА»), педагогом, профессором Российской театральной академии, ученым, членом-корреспондентом Берлинской Академии Искусств. Был награжден многими орденами, медалями и даже стал Кавалером «Ордена Улыбки», которым его наградили дети из Польши.



Олеарий Адам

Магистр лейпцигского университета, ученый, дипломат. Адам Олеарий (Эльшлегель) побывал в России в 1633–1634 гг. (в составе Голштейнского посольства) и в 1635–1639 гг. (по дороге в Персию). Его рассказы об увиденном легли в основу книги «Подробное описание путешествия Голштейнского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем посольства Адамом Олеарием». Книга эта была четырежды переиздана только в XVII веке (в 1647, 1656, 1663 и 1696 гг.). В числе многих других наблюдений о быте россиян начала XVII века есть и упоминание о театре кукол, снабженное иллюстрацией, сделанной гравером по рисунку автора. Адам Олеарий первым оставил свидетельства о русском кукольном театре типа «Петрушки». Если бы не он, мы бы до сих пор думали, что русский кукольный театр появился в XIX веке. Так что немецкий путешественник и дипломат подарил нам 200 лет истории отечественного театра кукол.

П

Панорама

Один из самых древних видов театра кукол (см. «Раек»). В России панорама появилась во второй половине XVIII века. Этот театр можно назвать прадедушкой кинематографа и телевидения. Панорама действительно выглядела как кинозал, вернее, его модель — небольшой ящик, в котором одна картинка сменяла другую… Панорамные картины поначалу изображали лишь библейские притчи и истории. Позже в представлениях появляются сюжеты светские. Панорама начинает исполнять роль своеобразной кинохроники, служит «окном в мир», рассказывая о разных городах и странах, путешествиях, стихийных бедствиях, популярных лицах.

Вот, например, фрагмент афиши большой панорамы времен царствования Екатерины Великой. «По Всемилостивейшему Ее Императорского Величества позволению, сего февраля 8 дня, будет представлять… натуральное показание Света, чего здесь еще не видали. А прежде сего в Дании и Голландии, Франции и Германии… Мудрые Перспективные машины, через которые Небо и Земля, Месяц с рождения своего и до полна и последней четверти, также и Звезды, Воздух, и Вода, Горы, Леса, Города, и Замки, и Гавани, Корабельные ходы, и с них стрельба, и многие другие вещи и прочее. Город Рим. Со стороны реки Тибр, где видеть можно крепкий и изрядный костел Санкт Анжела, у так названного Ангельского моста Церковь Святого Петра, и палаты Папской. Вольный имперской город Гамбург. При том из пушек поздравляются, и из пушек со города палить будут.

Все вышеописанное показано будет у Красных Триумфальных ворот. Начало пополудни о четвертом часе. В первом месте платить по 50 копеек. Во втором — по 25 копеек. В последнем по 12 копеек». Представления такого театра содержали много полезной информации и вполне соответствовали просветительским идеям того времени.

К концу XVIII — началу XIX века и этот вид театра начинает изменяться, превращается в балаганное развлечение, основная задача которого — развлекать, а не просвещать.

Панч

Как известно, путь из Италии в Англию идет через Францию. Точно так же путь к английскому кукольному народному герою Панчу идет от итальянского Пульчинеллы через французского Полишинеля (см. соответствующие статьи).

В XVII веке итальянские и французские кукольники появились в Лондоне, и горожане с восторгом приняли их представления о похождениях и проделках Пульчинеллы и его французского собрата Полишинеля. В результате появился английский герой кукольной комедии, которому дали имя Панч.

Собственно Панч — это сокращенное имя все того же итальянского Пульчинеллы, которого англичане стали называть Панчинеллой, а для краткости — просто Панч.

Панч — удивительный персонаж. Толстый, уродливый шут с длинным кривым носом и пронзительным резким голосом (кукольник работал с Панчем, пользуясь специальным устройством — пищиком, см. «Пищик»). Это настоящий хулиган, лгун, воришка, у него нет ни одного хорошего качества, но… вот уже много веков Панч — один из самых любимых и обаятельных героев театра кукол.

Первое время Панч был марионеткой (см. «Марионетка»). Но через несколько десятилетий он стал таким, каким его знают и любят сегодня — верховой куклой (см. «Верховая кукла»). И сюжет его комедии сложился не сразу. Сначала Панч появлялся в любом кукольном спектакле. В пьесе о Ноевом ковчеге он лихо отплясывал, в представлении о победах английской армии играл роль солдата… Но всегда и везде он оставался самим собой — любимцем публики, нахальным шутом.

Популярность Панча была столь велика, что многие английские писатели создавали для него пьесы и мало кто не упомянул его в своих произведениях.

Панч играл в пьесах классика литературы эпохи Просвещения Генри Филдинга. Томас Шеридан написал своего «Панча-бакалавра», а Джонатан Свифт сочинил о нем целую поэму, в которой пересказал сюжет традиционного английского представления. Вот, вкратце, ее содержание.

«О, послушайте меня минутку! Я Вам расскажу историю Панча, который был скверным бездельником и убийцей. У него была жена и ребенок несравненной красоты. Имя ребенка я не знаю; его мать звали Джуди.

Мистер Панч не был так красив. У него был нос, как у слона, господа!

На спине у него возвышалась шишка, почти наравне с высотой головы; но это не мешало ему иметь обольстительный голос.

Мистрис Джуди в порыве ревности схватила за нос своего супруга.

Тогда Панч рассердился, принял позу трагического актера и ударом палки раскроил ей голову пополам. О, Чудовище!

Потом он схватил своего наследника… О, бесчувственный отец!

И выбросил его из окошка со второго этажа, господа! Он не больше заботился о своем сыне, чем о щепотке табака.

Содрогаешься от мысли о том количестве крови, которое он пролил.

Говорили, что у него был подписан договор со старым Дьяволом по имени Николс. Может быть, поэтому он всюду имел успех, господа!

Полиция со своей стороны делала все, чтобы посадить его в тюрьму. Его арестовали в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал.

И вот приблизился день, когда он должен был рассчитаться за все содеянное. Когда приговор был провозглашен, он стал придумывать хитрости, чтобы спастись от казни. Притворившись, что не знает, как продеть голову в петлю, он сунул в нее голову палача, а свою спас.

Наконец, Дьявол появился требовать долг; но Панч стал уверять его, что тот обознался и принимает его за другого.

— А! Ты не знаешь о долге? — закричал Дьявол. — Так ты его еще узнаешь!

И они с ожесточением стали драться. Дьявол дрался вилами, а у Панча была только палка, господа; и он убил Дьявола. Старый Ник умер, господа!»

…И все это — только часть проделок Панча, часть удивительной комедии с множеством прекрасных кукольных персонажей — Полисменом, которого Панч прокручивает в мясорубке, Крокодилом, которого он бьет своей дубинкой, собакой Тоби и др.

Панч — один из символов Великобритании. В характере и поступках Панча англичане узнают характерные особенности национального юмора. А его настойчивость и упрямство — гордость англичан. У Панча два горба, длинный нос, огромный подбородок, чепец, напоминающий дурацкий колпак. Как и все его европейские братья, Панч не существует без палки, которая в его руках превращается в смертоносное оружие.

Панч сегодня — перчаточная кукла (см. «Перчаточные

куклы»). Играют же комедии о Панче лучшие кукольники страны. Их называют панчменами.

Перчаточные куклы (петрушки)

Это система театральных кукол, надевающихся на руку, как перчатка. Такие же куклы-перчатки играли в кукольных «комедиях о Петрушке». Поэтому у нас эту систему называют еще «петрушки». И все другие Петрушкины братья из разных стран — тоже перчатки.

С этой оравой задир, забияк, зубоскалов и кривляк справиться не сможет даже самый строгий учитель. Никто не знает, откуда они родом. Одни говорят — из древнего Китая, другие — из Индии, третьи — из Древней Греции. Кто прав — неизвестно. Но самое удивительное — они появились почти одновременно в разных странах. Все разные, но все чем-то друг на друга. похожи. Да, это большая семья клоунов-хулиганов. И, наверное, нет страны, народа, у которого не было бы своего «петрушки».

Петрушки — ходячие анекдоты. Это горбатые шуты в колпачках, с дубинками в руках, с длинными кривыми носами и улыбающимися физиономиями. Рядом с итальянским Пульчинеллой — французский Полишинель. Они точно родственники. У них даже имена похожие. Вся разница только в том, что один итальянец, а другой француз. Впрочем, и английский Панч от них мало чем отличается. А вот еще: Кашпарек из Чехии, Касперле из Германии, Гансвурст из Австрии, Пикельгеринг из Голландии (см. соответствующие статьи).

Петрушка

Впервые Петрушку увидел в России немецкий писатель, путешественник и дипломат Адам Олеарий (см. «Олеарий»). Это было почти 400 лет назад!

Сюжет представления прост.

На сцене несколько кукол: лошадь, Петрушка и Цыган. Петрушка решил жениться и обзавестись хозяйством — купить у Цыгана лошадь. Только при его характере это трудно. Лошадь Петрушке попалась худая, никчемная. Да и обращаться он с ней не умеет. Сядет на нее задом наперед и свалится. А тут как раз лекарь-шарлатан, весь в черном — так раньше все доктора одевались.

Лекарь. Я Лекарь — из-под Каменного моста пекарь и аптекарь! Когда ко мне приходят больные господа, я их лечу удачно всегда! Живо их что делать научу! Вместо аспирина — мышьяк всучу!

Петрушка лупит своей дубинкой шарлатана, но тут приходит Полицейский. Петрушка и его бьет и прогоняет. Тогда за Петрушкой приходит Офицер и хочет забрать его на службу в армию. Он и его охаживает дубинкой и прогоняет. Тогда за Петрушкой приходит огромная и очень злая собака… Она хватает Петрушку за длинный нос и утаскивает за ширму.

На этом представление заканчивается. Если на рисунке Олеария мы видим, что кукольнику аккомпанирует гусляр, то в XIX веке вместе с Петрушкой работает шарманщик. Он крутит шарманку, разговаривает со зрителями и с Петрушкой, а после представления собирает деньги.

Поэт Н. А. Некрасов описал «Комедию с Петрушкою» в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:

Комедию с Петрушкою,
С козою с барабанщицей
И не с простой шарманкою,
А с настоящей музыкой
Смотрели тут они.
Комедия не мудрая,
Однако и не глупая,
Хожалому квартальному
Не в бровь, а прямо в глаз!

Русский Петрушка принадлежит к многочисленной семье

героев европейской уличной кукольной комедии. Он — прямой потомок Пульчинеллы, Полишинеля, Гансвурста (см. соответствующие статьи).

На протяжении нескольких столетий Петрушка, в красном колпаке, в красной рубахе, оставался любимым героем русских людей. Сюжет спектакля был всегда одним и тем же, но со временем в представлении появлялись новые герои, новые шутки, новые анекдоты… Как говорил известный петрушечник Иван Зайцев (см. «Зайцев»), «каждый „Петрушку“ уродует по-своему».

Пикельгеринг

Один из многочисленных персонажей мировой уличной «петрушечной» комедии. Старинный кукольный герой Голландии. В переводе на русский язык «Пикельгеринг» — копченая селедка. Шуты разных стран всегда брали себе смешные имена, часто связанные с любимыми народными кушаньями: Жан Похлебка, Сушеная Треска, Ганс Колбаса, Джон Пудинг и др.

Первые упоминания о Пикельгеринге встречаются в 1620 году, когда на улицах Голландии появились английские комедианты. В спектаклях, которые они играли, персонажи говорили по-английски, а шут (он обязательно был в любом представлении) — на языке народа, по-фламандски. Он носил огромную шляпу, украшенную двумя длинными перьями, куртку в обтяжку с большими пуговицами и широченным жабо, широкие и очень короткие, по колено, брюки и маленькие сапожки. Короткий меч, который он часто и с удовольствием пускал в ход, довершал картину.

Этот герой, одетый в традиционный наряд того времени, так полюбился в Голландии, что стал появляться на бесчисленных кукольных сценах и ширмах (см. «Ширма») — на улицах, во дворах, в купеческих и дворянских домах.

Он был весел, груб, трусоват, любил похвастаться и не лез в карман за словцом. Кукольный Пикельгеринг прожил недолгую (по кукольным меркам) жизнь. Родившись в самом начале XVII века, он появлялся и смешил зрителей в сотнях спектаклей — трагедиях, комедиях, фарсах, моралите. Его имя встречается даже в кукольных пьесах о докторе Фаусте (см. «Доктор Фауст»). Но время делало свое дело, и в конце XVIII века Пикельгеринга окончательно вытеснил со сцены его потомок по имени Ян Клаасен.

Пищик

Очень простое приспособление, которым пользуются все артисты-петрушечники. Это искусственный резонатор, изменяющий голос артиста и делающий его голосом Петрушки, Панча, Полишинеля (см. соответствующие статьи) и др. Пищики делаются по-разному. Используется, например, сплющенная и сложенная пополам серебряная монета, внутри которой натянут конский волос.

Умение пользоваться пищиком — высокое искусство. Это доступно далеко не каждому. Во-первых, пищик легко… проглотить, а во-вторых, очень трудно научиться разговаривать, держа его во рту.

Пищик — это голос Петрушки, поэтому его часто так и называют — «голос», а еще — «говорок».

Планшетная кукла

Планшетные, или паркетные куклы умеют ходить по полу, по паркету, по настилу сцены, который называется «планшет». Отсюда их название. Известны разные типы планшетных кукол. Кукольники средневековья, например, поставили куклу на стол и управляли ею с помощью веревок. Кукла так здорово танцевала, оживая на глазах у зрителей, что кукольников того времени часто обвиняли в колдовстве, и для некоторых это плохо кончалось. Есть планшетная кукла, которая движется не руками, а… ногами кукольника. Один конец веревки прикреплен к колышку, вбитому в землю, другой — к колену артиста. Сама же веревка продета через туловище куклы. Артист играет на флейте, а его кукла танцует. Иногда артисты так разыгрывали целые сцены с несколькими куклами. Иногда вместо артиста куклами управляла… лошадь.

Полишинель

Главный герой традиционной кукольной французской комедии. Самый близкий его старший родственник — итальянский Пульчинелла, младший — русский Петрушка (см. соответствующие статьи).

В отличие от многих других «кукольных братьев», точно известен год рождения Полишинеля. Он появился во Франции в 1649 году вместе с великим итальянским кукольником Жаном Бриоше (см. «Бриоше»), который создал в Париже свой кукольный театр. Кукольник очень точно и тонко почувствовал настроения, характер и вкусы парижан и создал на основе итальянского Пульчинеллы нового героя — Полишинеля.

Полишинель сначала был марионеткой (см. «Марионетка»), требующей от актера большого искусства управления куклой. Лишь через много лет он стал и верховой куклой (см. «Верховая кукла»).

Скандал — вот стихия Полишинеля. Он не только жил в обстановке скандала, он его создавал. Высмеивал приближенных короля, служителей церкви, судей, членов Французской Академии, великого Вольтера, премьеры в королевских театрах… Ради скандала не жалел никого.

Подобно Пульчинелле, у него длинный нос, большой горб, а в руках дубинка.

Специально для Полишинеля писали свои пьесы известные французские авторы, такие как Лесаж, Фюзелье и де Орневиль. Как правило, это были пародии, фарсы и скетчи.

У Полишинеля несносный характер, а потому и много врагов. Его терпеть не могли власть имущие, и он жил в рамках многих ограничений, умудряясь обойти каждый очередной запрет.

Полишинелю запрещалось говорить своим голосом — и он стал говорить чужим — с помощью специального пищика (см. «Пищик»). Запрещалось говорить на сцене сразу с несколькими персонажами — он разговаривал со всеми по очереди или произносил длинные монологи. Запрещалось говорить — он пел, запрещалось петь — разыгрывал пантомиму.

У Полишинеля настоящий французский характер! Он не терпел никакой власти над собой, никаких авторитетов. И однажды, уже во времена Французской революции, неосторожно посмеялся над новой властью и был подвергнут показательной казни: под ножом гильотины его кукольная головка покатилась туда же, куда катились головы тех, над кем он так оглушительно смеялся. Но даже после казни Полишинель продолжал жить и

веселить публику. Хотя, конечно, со временем он менялся, постепенно превращаясь в Гиньоля (см. «Гиньоль»).

«По щучьему велению»

Так случилось, что у Московского Художественного академического театра имени А. П. Чехова наиболее известные спектакли — птицы: «Синяя птица» и «Чайка». А у «главного кукольного театра» — Государственного академического центрального театра кукол (см. «Центральный театр кукол») — самое известное детское представление — рыба. Спектакль «По щучьему велению» был создан С. В. Образцовым (см. «Образцов») в 1936 году. За долгие годы, прошедшие с тех пор, спектакль шел свыше 5 тысяч раз. Его видели больше 3 миллионов зрителей — четыре поколения (!). Кроме того, десятки миллионов детей и взрослых видели этот спектакль по телевидению. Вот что писал о спектакле сам С. В. Образцов:

«Мы очень любим „Щуку“ за точность адреса (спектакль, безусловно, детский), за ясность и лаконичность формы. Сюжет этого спектакля построен на основе русской народной сказки, герой которой — Емеля. Это ему подарила Щука „заветное слово“: и все, чего бы он ни захотел, сбывалось. Без лошади ехали сани, без топора рубились дрова, и по первому слову засмеялась царевна Несмеяна и вышла за него замуж».

Этот спектакль играется перчаточными куклами (см. «Перчаточные куклы»). Очень интересна у «Щуки» конструкция ширмы (см. «Ширма»). Образцов впервые сделал ширму круглой, как на рисунке Адама Олеария (см. «Олеарий»). Только намного больше.

Пульчинелла (Пульчинелло)

Родоначальники не только огромной семьи героев кукольной европейской уличной комедии, но и многих типажей в мировой литературе, ставших классическими.

Когда мы говорим о Пульчинелле, необходимо помнить, что это не один персонаж, а два — Пульчинелла и Пульчинелло. Это странная, но очень интересная история, начавшаяся, по преданию, в XVI веке в окрестностях итальянского города Неаполя. В кукольных неаполитанских комедиях того времени появились два одинаково одетых шута. В них жители Неаполя узнавали героев веселых анекдотов о жителях Беновенто. Согласно городскому фольклору, в этом городке, половина которого находится на горе, а половина — на равнине, живут разные люди: те, что на горе, — живые, остроумные, хитрые, а те, что внизу, — ленивые, невежественные и глупые. Они-то и стали прообразами Пульчинеллы и Пульчинелло.

Эти герои похожи на петушков, впрочем, поэтому их так и зовут: «полчино» в переводе на русский язык — петушок. Интересно, что и наш русский Петрушка (см. «Петрушка») — тоже Петя. А Петями в России издавна зовут петухов.

Театр Пульчинеллы и его брата-близнеца начинался как театр марионеток (см. «Марионетка»), а со временем его герои стали верховыми куклами (см. «Верховая кукла»).

Пульчинеллы — родоначальники кукольных комедий импровизации в Европе. Кукольники, показывая комедию о Пульчинелле, путешествовали по Англии, Франции, Испании, Германии, России, в результате во всех этих странах появился свой Пульчинелла — Панч, Полишинель, Дон Кристобаль, Гансвурст, Петрушка… Все они похожи друг на друга — горбатые шуты с длинными носами, в шутовских колпаках, с дубинками, которыми они расправлялись с обидчиками. Но они и отличались друг от друга, потому что в каждом отражались черты характера его народа.

Пульчинелла и Пульчинелло были своего рода «живой газетой»: зрители узнавали из их сценок все интересные новости, слухи и сплетни о событиях, происходивших в Неаполе и его окрестностях. Эти два героя могли играть вместе, но часто выступали и поодиночке.

Пульчинелл вы всегда узнаете по широкой белой рубахе навыпуск, двум горбам и черной полумаске с крючковатым носом и пронзительному скрипучему голосу. Особый голос Пульчинелл делался с помощью пищика (см. «Пищик»).

Маккус Римский
— прообраз Пульчинеллы

P

Раек

Истоки райка восходят к античной культуре. В те далекие времена на невысокой колонне устанавливалась доска (пинака), снабженная дверцами. Когда дверцы открывались, зрители видели перед собой занимательную картину, нарисованную на ткани. Следующее открытие дверей рождало новую картину. Устройство античной доски-пинаки аналогично райку. Перед зрителями разворачивались самые разнообразные истории. Например. «В первой сцене данайцы готовятся к отплытию из-под Трои, и на пинаке изображается их работа, часть фигур при этом нарисована, а часть выполнена из тонкой раскрашенной кости и может двигаться, например, рука с топором. На следующей картине корабли сталкивают в воду. Когда дверцы открылись в третий раз, были видны только воздух и море. Затем, по принципу балаганной панорамы (см. „Панорама“), разрисованная лента начинает ползти, перематываясь с одного валика на другой, с одной стороны появляются корабли, плывущие в военном порядке, и один за другим скрываются. В море при этом кувыркаются дельфины (это тоже особое устройство), затем море на перематываемой ленте становится бурным, набегают тучи, и корабли плывут тесно сбившись».

В России раек получил широкое распространение в XVIII веке. Его назвали так потому, что в нем показывали «райское действо» — картинки на религиозные темы: «Сотворение мира», «Адам и Ева», «Великий потоп» и др. Раек представлял собой деревянный ящик, внутри которого вращалась лента с разными картинками. Раешник, или — как его еще называли — «раешный дед», крутил ручку ящика и зазывал публику заглянуть в его окошечко.

В XIX столетии русский раешник уже не показывает публике религиозные сюжеты, экзотические города и страны, а больше смешит, развлекает: «А вот извольте видеть, господа, андерманир штук — хороший вид, город Кострома горит, вон у забора мужик сидит; квартальный его за ворот хватает, говорит, что поджигает».

В раешном ящике можно было увидеть, например, и Рим, но не официальный, а другой, народный. «А вот, господа, город Рим, — сообщал раешник, — живет здесь римская папа, загребистая лапа!» Раешный ящик, подобно фонарям гоголевского «Невского проспекта», показывал «все не в настоящем виде».

C

Сицилийские марионетки

Появились в Италии, на острове Сицилия. Вы никогда не спутаете их с другими театральными куклами. Они одни из самых красивых и благородных марионеток (см. «Марионетка») на свете. И у них есть свой спектакль. Один из самых длинных в мире. Он называется «Неистовый Роланд». Если вы захотите увидеть его от начала до конца и будете смотреть каждый день по одному представлению, то вам понадобится больше года. Думается, что это одна из первых в мире «мыльных опер». Традиционные, признанные во всем мире сицилийские кукольные представления основаны на… французском героическом эпосе — «Песни о Роланде», предании о подвигах благородных рыцарей, их прекрасных дамах, сражениях с волшебниками, карликами и великанами. Французская «Песнь о Роланде» стала основой для замечательной поэмы великого итальянского поэта эпохи Возрождения Л. Ариосто «Неистовый Роланд». Эта блистательная поэма пользовалась в Италии оглушительным успехом. Только в XVI веке она была переиздана 185 раз! Огромное произведение, насчитывающее 39 тысяч стихов, стало основой для кукольного спектакля, состоявшего из 394 представлений!!! В них рассказывалось о войне с маврами императора франков Шарлеманя (Карла Великого) и его двенадцати верных рыцарей-паладинов. Главный герой поэмы Ариосто — рыцарь Роланд без памяти влюблен в прекрасную даму — красавицу Анжелику. От нее он буквально потерял разум, и его другу королю Астольфо приходится совершить великий подвиг — отправиться на Луну, чтобы вернуть его (разум) Роланду.

В представлениях сицилийских марионеток участвует более 200 кукол. И каких кукол! Великолепные рыцари в золоченых доспехах, с перьями на шлемах, прекрасные дамы в красивейших средневековых нарядах, чудища, великаны… Все они разного роста. Самая большая кукла (полтора метра) — сам Карл Великий. Куклы поменьше — его рыцари. В полных боевых доспехах такие куклы весили почти 30 кг. Поэтому кукольники, которые играли этими марионетками, были очень сильными мужчинами. Сицилийские марионетки отличаются от своих собратьев не только ростом, весом и красотой. Они управляются с помощью металлического прута, проходящего через их голову и крепящегося с помощью крюка внутри груди. Это сделано для того, чтобы во время сражений (а сицилийские рыцари-марионетки рождены для сражений) можно было вовремя отцепить этот крюк, и тогда голова рыцаря-мавра или солдата

войска Карла Великого падала от удара вражеского меча. Правой рукой кукол артист управлял с помощью другого прута, более тонкого. А в левой руке куклы был щит, на котором красовался герб героя. По изображению на этом гербе зрители узнавали и самого рыцаря.

Во время битв сицилийских марионеток грохот вокруг стоял такой, что можно было подумать, будто идет настоящее сражение.

Со временем сицилийские кукольники далеко отошли и от сюжета поэмы Ариосто, и от самих его стихов. Представление шло на сицилийском диалекте, и артисты, в зависимости от настроения зрителей, импровизировали события так, что трудно было предположить, чем закончится та или иная сцена. Более того, вместо племянника Карла Великого Роланда главным героем представления стал другой рыцарь — Ринальдо, своего рода сицилийский Робин Гуд. Поссорившись с Шарлеманем, Ринальдо ушел в лес и стал благородным разбойником, наказывая зло и вознаграждая простых людей. Во время представлений Ринальдо сражается со злодеем Гано и в конце концов побеждает его. Конечно же, представления сицилийских марионеток не обходятся и без комических персонажей. Это сицилийские крестьяне, закадычные друзья Нофрио и Вертикио. Время от времени они ссорятся и, к удовольствию зрителей, лупят один другого.

Спектакли сицилийских марионеток играются по вечерам в подвалах домов, амбарах, пустых сараях. Каждый спектакль может длиться три часа и часто заканчивается буквально на полуслове. Скорей всего, это делается для того, чтобы на следующий вечер зрители пришли посмотреть его продолжение.

Спейбл и Гурвинек

Популярные герои чешского театра кукол, созданные великим чешским кукольником Йозефом Скупой. Первым появился на свет Спейбл. Кукольник вывел его на сцену в 1920 году. Скупа хотел создать новый кукольный персонаж. Если любимый в Чехии хитрый недотепа Кашпарек (см. «Кашпарек») был типичным героем крестьянской, сельской среды, то новый герой должен был стать любимцем городской публики, чем-то похожим на бравого солдата Швейка. Таким и был Папаша Спейбл — смешной, круглоголовый, с выпученными глазами, безобидный городской обыватель. А через шесть лет у него появился сын — Гурвинек.

Йозеф Скупа сначала и сам не предполагал, что новая марионетка, очень похожая на Спейбла, станет его сценическим сыном. Но когда он вывел эту пару на сцену, зрители сразу же решили, что перед ними сын Спейбла. Кукольник не стал спорить. Зрителям, как известно, виднее. С тех пор Спейбл и Гурвинек выступали только вместе и принесли чешскому кукольному театру мировую славу.

Папаша Спейбл глуп, но хочет казаться умным и авторитетным. Его сын Гурвинек, напротив, очень умен.

Спектакли Спейбла и Гурвинека — это комедии импровизации. У кукольника-исполнителя есть сюжет, есть куклы, каждая со своим характером, а слова, которые говорят герои, а часто и их поступки артист импровизирует, придумывает прямо на ходу.

Спейбл и Гурвинек с огромным успехом играли в самых разных спектаклях для детей и взрослых: «Гурвинек-Робинзон», «Гурвинек среди жучков», «Со Спейблом в стратосферу» и др.

Во время второй мировой войны, когда Чехия была оккупирована фашистами, Скупа играл антифашистский спектакль «Да здравствует завтра», за который в 1944 году был арестован и отправлен в лагерь смерти. Здесь же в лагерном сейфе хранились и его любимые куклы…

После войны Спейбл, Гурвинек и сам Йозеф Скупа продолжили свою артистическую деятельность. Их с восторгом принимали во всем мире. В 1957 году Скупа умер. Но его герои остались жить. Они и сейчас с успехом играют свои спектакли в Пражском Театре Спейбла и Гурвинека.

Й. Скупа с папашей Спейблом и Гурвинеком

Сплавский Ян (Антонов Иван)

Ян Сплавский был фигурой легендарной: сам Петр Первый в 1698 году выписал его — «венгерской нации кукольника» — из-за границы.

Считал себя Сплавский в России «правителем комедиантским», числился «капитаном» и был непременным участником «всешутейших» кутежей императора.

Полное имя Сплавского — Ян Антон Сплавский, но, так как по фамилиям в России тогда не называли, а имена иностранцев переделывали на русский лад, стал он зваться Иваном Антоновым сыном, а короче — Иваном Антоновым.

Впервые об Иване Антонове Москва узнала, когда он подрался с датским кукольником Готфридом Каулицем. Тот продал ему вместо 30 обещанных кукол только три, за что и поплатился. Позже Сплавский по велению государя гастролировал по волжским городам и городам Украины, привез в Москву из Гданьска труппу Иогана Кунста, которая стала первым русским общедоступным театром и для которой было построено театральное здание — «комедийная хоромина» на Красной площади.

Ян Сплавский (он же Иван Антонов) — первый из ставших известными в России кукольников.

T

Театр кукол

Это волшебный, СОБСТВЕННЫЙ мир — одна из самых великих моделей Человека и Человечества. В отличие от драматического театра, где играют не куклы, а живые люди, кукольный театр более долговечен. Его актеры способны жить много столетий, и любая музейная кукла, ведомая рукой опытного кукловода, в любой момент способна ожить и сыграть перед нами ту самую кукольную комедию, которой восхищались зрители — короли, ремесленники, дворяне, купцы, наемные солдаты — и сто, и двести, и четыреста лет назад.

В 1730 году в газете «Санкт-Петербургские ведомости» была впервые напечатана статья о театре кукол, автор которой дал, наверное, лучшее определение театра кукол — как театра, способного «естество вещи показывать».

Кукольный театр — это театр великой магии. Он и родился как древний магический ритуал.

Театр теней

В царстве театра теней нет ничего мрачного. Искусство теневого театра — светлое искусство. Это магический, волшебный театр.

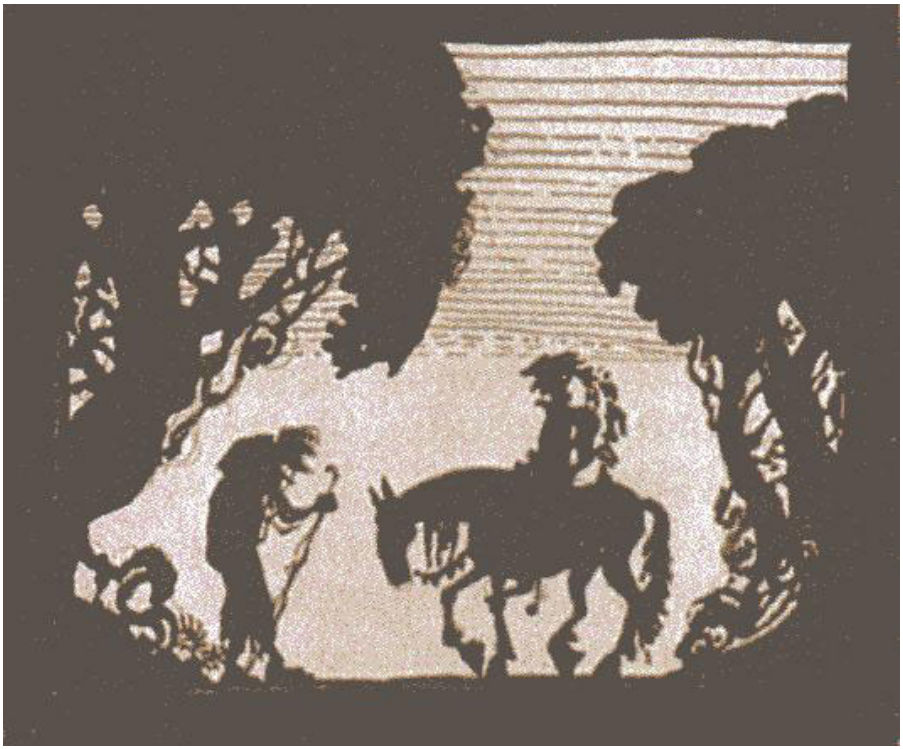
Теневой театр появился несколько тысячелетий назад на Востоке — у народов Индии, Китая, Японии, Ирана, Турции…

Представления театра теней проходили ночью с заката до рассвета. На хорошо утрамбованной поляне на бамбуковых шестах ставился огромный экран. За экраном разжигался костер из скорлупы кокосовых орехов. По другую сторону, где-нибудь под манговым деревом, располагались зрители. Перед экраном садился рассказчик, и жители деревушки, затаив дыхание, слушали его рассказ о жизни богов и подвигах героев народного эпоса «Рамаяны» и «Махабхараты». Во время рассказа вдруг начинал бить барабан, потом вступали другие инструменты, и на экране появлялись персонажи. Казалось, что они приходили к людям из другого мира. Спектакль мог продолжаться много ночей подряд. Детей на такие представления не пускали. Мало того, мужчины и женщины их смотрели отдельно.

Теневой театр — это древнейший прототип кино. А кино — усовершенствованный двадцатым веком театр теней. Уже много сотен лет люди с помощью света, темноты и экрана превращают легенды в реальность.

В России теневой театр появился в начале XVIII века. Это подтверждает и первая в истории русского театроведения статья «О позорищных играх или о комедиях и трагедиях», напечатанная в 1733 году в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Автор уделил в ней место и театру теней: «Иные подражания позорищным играм делаются одною только тенью, которыя в темной камере на намазанную маслом бумагу наводится. И хотя таким способом показанныя фигуры ничего не говорят, однако ж от знаков и других показаний познавается, что оныя знаменуют. Сею тенью изображаются многия зело дивныя виды и их применения, что в других позорищных играх не так хорошо учиняться может».

В Европу театр теней пришел из Китая, поэтому здесь его называли «китайскими тенями». «Китайские тени» были распространены в Европе в XVIII и XIX веках. Особенно во Франции. Здесь теневой театр так полюбили и его так много показывали, что он стал называться «французскими тенями». Огромной славой пользовался в XVIII веке театр теней Доминика Серафена.



Теневые фигуры

Это не мафиози, не гангстеры и не жулики. Это плоские фигурки, с помощью которых показывают представления театра теней (см. «Театр теней»).

Фигуры китайского театра теней, например, вырезались из промасленной разноцветной бумаги. (Ее специально промасливали для того, чтобы силуэты-тени на экране были прозрачными и разноцветными.)

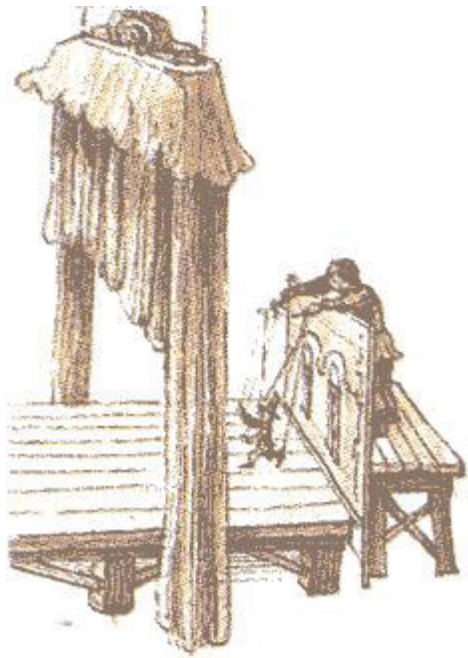
Яванские теневые фигуры управляются артистами-кукольниками с помощью тростей и изготавливаются из шкуры буйвола.

Шкуру долго выделывают в тонкую пластинку (1,5–3 мм) желтого цвета, больше напоминающую пергамент, а не кожу. Потом над этой пластинкой работает мастер-резчик. Эта профессия на Яве — одна из самых уважаемых. Как на Руси относились к иконописцам, так на Яве к мастерам-резчикам ваянгов (см. «Ваянг») — теневых кукол. Резчики вырезают силуэты и покрывают их ажурной резьбой. Потом живописцы раскрашивают их, пользуясь только пятью красками: белой, желтой, синей, красной и черной. Затем куклы собираются: к ним приделываются руки, ноги и головы. И, наконец, к кукле прикрепляются трости управления… Таких кукол для представления нужно 100–150!

Кукол переносили в ящиках. Их аккуратно — не дыша! — перекладывали плетеными бамбуковыми циновками, чтобы краска не стиралась и фигуры не коробились, а еще — павлиньими перьями. И не для красоты, а от моли. Теневые куклы были очень дорогими. Иметь их могли позволить себе только богатые люди, и хранились они в комнатах, которые считались самым священным местом жилища. А комплект придворного теневого театра насчитывал до 600 теневых фигур (!).

Тропа

Специальные подмостки, напоминающие небольшую тропинку, на которой стоит и по которой движется кукольник, работающий с марионеткой (см. «Марионетка»). Тропа, как правило, располагается за сценой так, чтобы зрители не могли увидеть ни самого кукольника, ни его рук, управляющих вагой (см. «Вага»).



Тростевая кукла

Старинная кукольная система. Ей больше трех тысяч лет. Первыми тростевыми куклами были, видимо, куклы с острова Ява. Позже они попали в Западную Европу — в Австрию и Германию. Трости, которыми управляются куклы, прикрепляются к их локтям.

Известные русские художники Нина Яковлевна Симонович-Ефимова и Иван Семенович Ефимов в 1917 году создали замечательный театр кукол — Театр художников. Они усовершенствовали многие системы кукол, в частности и куклы на тростях. Главный художник Театра С. Образцова Борис Тузлуков в свою очередь усовершенствовал тростевую куклу Ефимовых. Так получилась и стала одной из самых популярных в мире «русская тростевая кукла».

Тяпа

Одна из самых любимых кукол великого русского кукольника Сергея Образцова (см. «Образцов»). В 1928 году он сделал из папье-маше головку этой куклы и сшил для нее белую рубашку-распашонку. Получилась перчаточная кукла-ребенок, черты лица которой напоминали лицо самого Образцова. Он выходил с этим ребенком на эстраду, не прячась за ширму, и баюкал его, пел ему колыбельные, играл с ним, давал ему соску-пустышку.

Этот трогательный номер и сама кукла, которую Образцов назвал Тяпой, имели оглушительный успех. С Тяпой Сергей Образцов не расставался всю жизнь. Он исполнял этот номер в сборных эстрадных концертах и в своем сольном концерте, с которым объездил весь мир. Так Тяпу узнали и полюбили во многих странах. А когда в 1946 году Образцов в своем театре создал спектакль «Необыкновенный концерт», он включил в этот кукольный концерт для взрослых номер «Юное дарование». В нем куклу, очень похожую на Тяпу, вывозили в детской коляске на сцену, а потом усаживали за фортепиано. Сначала она просто стучала по клавишам, а потом исполняла патетический концерт.

Сергей Образцов очень любил своего Тяпу и называл его «самым старым ребенком в мире». С Тяпой связана одна загадка: ей уже 70 лет. Тем не менее кукла до сих пор не нуждается не только в реставрации, но даже и в элементарной чистке. Лицо у Тяпы такое же свежее и румяное, как и много десятилетий назад. Почему? Не знает никто.

y

Унима (Unima)

Международный союз деятелей театра кукол, созданный в Праге в 1929 году. В УНИМА объединились кукольники всего мира.

Ц

Центральный театр кукол

Это театр, имя которого с детства знакомо каждому, а слава гремит уже многие десятилетия по всем странам. Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова, ГАЦТК (см. «Образцов»).

За долгие годы жизни театр превратился в крупнейший в мире центр кукольного искусства, где работают около 300 человек, в единственную в мире «Кукольную академию».

Театр был создан в Москве при Центральном Доме художественного воспитания детей 16 сентября 1931 года и с первого дня возглавлялся выдающимся деятелем русского искусства Сергеем Владимировичем Образцовым. В течение первых пяти лет театр не имел собственного помещения и выступал перед детьми в школах и клубах Москвы. В 1937 году появилась своя сцена на улице Горького. В 1970 году Центральный театр кукол переехал в специально выстроенное для него здание на Садовом кольце с уникальным внутренним парком-двором и единственными в России механическими кукольными часами — украшением Москвы. В театре есть Большой и Малый зрительные залы (500 и 200 мест), специально оснащенные сцены, два фойе с аквариумами редких тропических рыб и с певчими птицами, редчайшая экспозиция Музея театральных кукол (см. «Музей театральных кукол»).

Творческий путь ГАЦТК им. С. В. Образцова отмечен спектаклями, вошедшими в золотой фонд отечественного и мирового театрального искусства. Среди них «По щучьему велению» (1936), «Кот в сапогах» (1937), «Волшебная лампа Аладина» (1940), «Король-Олень» (1943), «Веселые медвежата» (1945), «Необыкновенный концерт» (1946), «Чертова мельница» (1953), «Божественная комедия» (1961), «И-ГО-ГО» (1964), «Дон Жуан» (1975) и т. д. Многие из этих спектаклей, получивших зрительскую любовь и признание специалистов, до настоящего времени не сходят с афиши театра.

В годы Великой Отечественной войны 16 концертных бригад театра 328 раз выступали перед солдатами и офицерами на фронте. Одновременно актеры театра играли спектакли для детей и взрослых в городах Поволжья, Алтая, Сибири, Казахстана. Всего за годы войны ГАЦТК объездил с гастролями 52 города. В Новосибирске он стал крупнейшей в России базой по организации фронтовых агитбригад. Тогда же театр участвовал в создании профессиональных театров кукол Польши, Чехии, Словакии, Югославии, Литвы, Латвии и Эстонии.

С 1948 г. Театр Образцова показывает свои спектакли за рубежом. Он побывал в 54 станах мира.

Центральный театр кукол является российским и мировым центром подготовки профессиональных актеров, режиссеров, художников-кукольников. 14 сентября 1981 года ему было присвоено звание «академический» Театр действительно является единственной в мире Академией искусства играющих кукол. «Выпускники» этой академии живут и работают не только в России, но и в Германии, Польше, Чехии, Словакии, Южной Корее, на Кубе, в Италии, Испании, США, Швейцарии и др.

Цилиндрические куклы

Разновидность верховой куклы (см. «Верховая кукла»). Они называются так потому, что имеют форму цилиндра. Как правило, у них картонные головы, обычно довольно большие, тоже цилиндрической формы. Лицо нарисовано. Для больших фигур обычно требуются два кукловода. Один управляет головой куклы, двигает глазами, сделанными из шариков для настольного тенниса, второй отвечает за движения рук и ног. Вариантов цилиндрических кукол много. Все зависит от фантазии кукольника.

Ч

«Черный кот» («Ша нуар»)

Это, пожалуй, самый знаменитый французский театр теней (см. «Театр теней»), слава которого гремела в Париже целых десять лет с 1887 до 1897 г. Каждая его премьера становилась событием, о ней говорили, писали в газетах, обсуждали в светских беседах.

«Ша нуар» в переводе означает *черный кот.* Как он родился? Художник Анри Ривьер однажды сидел в кафе, слушал выступление певца, потом стал вырезать из салфеток и картона человечков и показывать иллюстрации к песням. Это всем так понравилось, что Анри Ривьер создал собственный театр теней. В нем работали известные французские художники Каран де Аш, Анри Сомм и др. «Черный кот» был большим театром: в представлениях участвовали 10–15 человек! Огромное внимание Анри Ривьер уделял световым эффектам: для каждого спектакля изготовляли специальные цветные стекла. Тяжелые цинковые теневые фигуры передвигались с помощью сложных механизмов. Их возили по сцене на специальных рельсах.

Чугмал Иосиф Христиан (1783–1855)

Известный немецкий изобретатель, конструктор кукол-автоматов (см. «Автоматы»). Объездил много стран Западной и Восточной Европы, выступая со своими «самодвижущимися куклами». Об этом сохранилось немало воспоминаний. Благодаря им, мы и сегодня можем «побывать» на представлении «тирольского механика».

«…Во вторник на масленице маменька повезла нас смотреть приезжего Тирольца, который называет себя механиком природы. В зале был устроен маленький театр; не больше твоего большого комода. Тиролец сам стоял впереди, не на сцене, он бы не поместился там, а возле кресел, в которых мы сидели. Когда занавес подняли, он поклонился нам и сказал: „Позвольте, почтенная публика, представить вам актеров?“

— Очень хорошо, — отвечал кто-то, — да где же они?

— Здесь, — сказал Тиролец и, подвинув ногою сундук, вынул из него самую миленькую на свете куклу.

Вообрази, Аннушка! Личико у нее было такое хорошенькое, что нельзя рассказать; прекрасные волосы падали на плечи из-под голубой бархатной с перьями шапочки. На кукле были надеты голубая куртка, белое нижнее платье и башмачки. Тиролец показал нам этого актера. Мы рассмотрели. Это была простая, деревянная кукла, у которой ножки и ручки гнулись и болтались, как тряпочки. Через сцену протянут канат, Тиролец просто посадил на него верхом куклу и сказал ей: „Ну, Лепорелло, кланяйся же публике“.

Кукла сняла шапку, помахала ею в воздухе и начала премило кивать нам головкою Тиролец прибавил, обращаясь к ней: „Делай же все, что умеешь, хорошенько, не упади, не забудь чего-нибудь“. Кукла то кивала головою утвердительно, то вертела ею отрицательно. Заиграла музыка, канат раскачался, и маленький Лепорелло вдруг совсем ожил. Вообрази, Аннушка: он премило качался с боку на бок, становился на ножки, потом спускался ножками с веревки, держась за нее руками; вертелся, ложился на спину и на грудь, крутился, перегибался, да как все мило и ловко, и сколько было силы в руках и ногах, нельзя верить, чтоб то была кукла. Когда Тиролец поднес ее к нам снова, кто-то из райка спросил: „А что, говорит ли она?“ Тиролец улыбнулся и, постучав по голове куклы пальцем, сказал: „Нет, потому что все, что должно быть тут (в голове), у моего Лепорелло в ногах и руках: чтоб вложить в куклу ум и душу у людей не достанет искусства“… После этого являлись из сундука другие актеры —

куклы. Они плясали, прыгали, провертывались сквозь обручи, ездили верхом на крошечных деревянных лошадках, наливали друг другу вино из бутылки в стаканы, чокались и даже пили. Это чудесно!» (Письмо Кати У-й к Аннушке П — й //Детская библиотека. 1838. Ч.2. № 3. С. 130–131).

III

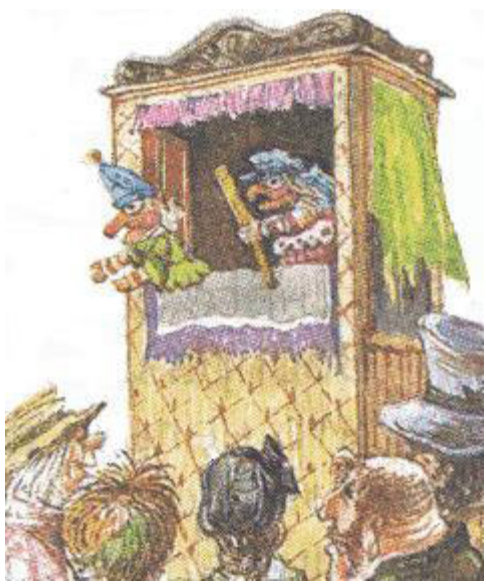
Ширма

Занавес, за которым скрывается кукольник, работающий с верховой куклой (см. «Верховая кукла»), сама кукла действует над занавесом — кажется, будто она движется без участия человека.

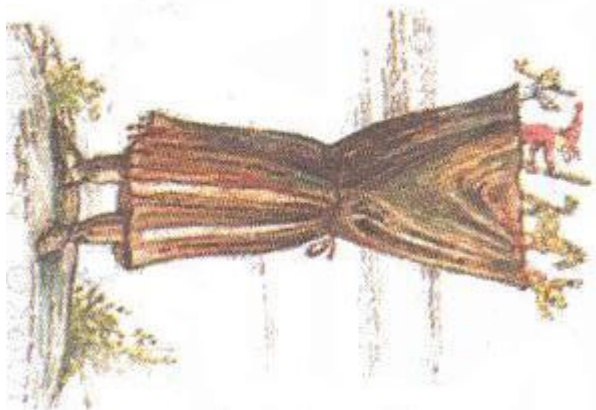
В начале XVII века ширмой служила остроумная «конструкция», которая выглядела так: «…впереди мужик в женской юбке с обручем на подоле, он поднял ее (юбку) кверху и, закрывшись таким образом, может спокойно двигать руками, поднимать кукол наверх и представлять целые комедии…» Такая конструкция ширмы была удобна актеру и позволяла — в случае необходимости — быстро «раствориться» в рыночной толпе при появлении блюстителей порядка.

Были и другие виды ширм: «На двух палках развешивалась простыня из крашенины, и из-за этой простыни кукольник показывал свой спектакль». Были и более сложные конструкции, когда кукольник показывал спектакль из-за ширмы, образующей четырехгранный столб, внутри которого помещался ящик с куклами.

В XX веке ширма еще более усовершенствовалась. Теперь по желанию художника и режиссера она может быть любой конфигурации, из любого материала.



Ширма русского петрушечника



Я

Якубовские

Жил 300 лет назад в городе Витебске кукольник Захарий Якубовский. Было у него два сына — Леонтий да Осип. Леонтий не в отца пошел, стал золотых да серебряных дел мастером. А Осип перенял отцовскую профессию и стал кукольником.

Но началась война России со Швецией. То ли витебские кукольники пошли воевать на стороне шведского короля Карла XII, то ли просто зарабатывали на жизнь, развлекая его солдат, нам неведомо. Известно лишь, что в самом начале войны отец и сын попали в русский плен и оказались в Москве.

Через много лет сын Осипа Якубовского Петр на допросе в полиции покажет, что «он польской нации, а дед его Захарий, да отец его Осип Якубовские были поляки, жители города Витебска, католицкого закона, и в прошлых да давних годах во время с шведами войны взяты в полон в Литве и привезены в Москву…»

Кукольников в Москве в то время было немного, да и Москва была по нынешним меркам городом небольшим. Поэтому все они друг друга хорошо знали. Оказавшись в Москве, Захарий и Осип Якубовские познакомились с Яном Сплавским (см. «Сплавский»), который, кстати, возможно и вызволил их из весьма неприятного положения пленников.

Вместе с Яном Сплавским из Москвы в путешествие по Волге, означавшее начало театральной гастрольной деятельности в России, в 1701 году отправился и витебский кукольник Осип Захаров (Осип сын Захара). Вернувшись в Москву из долгого и небезопасного по тем временам путешествия, кукольник Осип Якубовский остался здесь навсегда. Поселился на Арбате, женился на дворянской дочери, девице Матрене Климонтовой дочери Красной (Матрене Климонтовне Красной). Крестился, кстати, Осип Якубовский в той самой церкви Вознесения Господня, что на Никитской, в которой через столетие будет венчаться А. С. Пушкин. После крещения «в греческую веру», Осип Захарович Якубовский стал Осипом Ивановичем, по имени крестного отца дьяка Ивана Степанова.

Поселились супруги Якубовские на Поварской улице. Кстати, неподалеку от них жил и известный в Москве вор, разбойник и агент полиции Ванька-Каин. который тоже был не чужд искусству… Пропитание семья «имела от кукольной комедии», которой продолжал заниматься ее глава — Осип. Здесь же родились их дети: в 1712 году — Петр, а в 1725 — Илья. Братьям суждено было продолжить кукольное дело отца и деда, основав первую в России династию кукольников.

В 1734 году Осип Якубовский умер. Главой семьи стал Петр. Кукольные спектакли он играл «на своем дворе» для «подлого люда» и среднего сословия. Дела его шли неплохо, он давал уроки игры на скрипке (или на «скрипице», как называли в то время этот инструмент). Скрипка сопровождала и его кукольные комедии, которые помогал ему разыгрывать брат Илья.

Со временем Илья, так же как и его брат, стал кукольником и показывал свои спектакли во многих московских домах.